

Рассмотрено и одобрено
на заседании
педагогического совета
Протокол от 16.11.16 № 3

Учебно-методическое пособие «Выполнение аттестационной работы по композиции ~~станковой~~»

1. Общие положения и требования

Итоговая аттестация проводится в пятых выпускных классах в форме выпускных экзаменов.

К экзамену по «Композиции станковой» допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план и сдавшие все зачёты, экзамены.

Прохождение данного экзаменационного испытания даёт обучающимся возможность закрепления и углубления, систематизации и обобщения знаний, полученных в процессе обучения, практического применения знаний. Успешное использование этих возможностей во многом определяется степенью творческой активности, осмысленности и самостоятельности работы обучающегося. Итоговая аттестационная работа по станковой композиции является творческой работой, выполненной выпускником по заданию и с сопровождением преподавателя, которая позволяет выявить как теоретическую, так и практическую подготовку обучающегося в области изобразительного искусства.

Выпускник должен последовательно выполнить полученное задание, проявить творческий подход к решению задач, продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

2. Порядок выполнения аттестационной работы

В течение учебного года обучающиеся выпускных пятых классов ведут работу по подготовке к экзамену (выполняют наброски, этюды, ведут исследовательскую работу, консультируются). Выпускной экзамен по станковой композиции проводится в середине июня, после пленэра.

Подготовка к экзамену включает следующие этапы:

1. Выбор темы из утвержденного перечня тем (15 октября – 15 декабря) текущего учебного года.
2. Работа по созданию художественного произведения проходит под контролем преподавателя, в соответствии с утвержденными требованиями (январь - май).

3. Рекомендуется проведение промежуточных просмотров аттестационных работ обучающихся по станковой композиции Методическим советом школы в течение 2 полугодия текущего учебного года.

4. Представление работы на предзащиту. Допуск к защите выпускник получает после предоставления работы на заседании Методического совета, не позднее, чем за 7 дней до даты защиты.

3. Тематика и порядок утверждения тем аттестационных работ

Темы для аттестационной работы по «Композиции станковой» утверждаются на заседании Методического совета школы. Темы выдаются учащимся с 15 октября текущего учебного года. Содержание работы конкретизируется в задании, которое составляется руководителем. Выпускникам предоставляется право выбора темы аттестационной работы до 15 декабря текущего учебного года.

Аттестационная работа выполняется выпускником индивидуально.

Выбор темы аттестационной работы имеет большое значение. Выпускник может выбрать тему из предложенного списка, или предлагает свою тему с обоснованием выбора.

Выбор темы аттестационной работы обусловлен, прежде всего, интересом самого выпускника. Тематика аттестационных работ должна соответствовать современным тенденциям теории и практики изобразительного искусства и художественного образования.

Тематика аттестационной работы имеет практическое направление: создание художественного произведения (живопись, графика).

4. Структура и содержание аттестационной работы

Аттестационная работа включает:

- Практическую часть: художественное произведение, выполненное в материале. Аттестационная работа может быть представлена в виде жанровой композиции, тематического портрета, пейзажа, тематического натюрморта, серии графических листов. Практическая часть может быть представлена в количестве: 1-7 работ по графике, 1 работы по живописи, если по большой стороне не менее 60 см. При выполнении серии живописных работ от 3-х до 5-ти, размеры оговариваются с руководителем, утверждаются методическим советом.
- Подготовительный материал (поисковые эскизы). Обучающийся может представить к защите подготовительный материал: этюды, зарисовки, наброски, форэскизы, эскиз в цвете, картон, репродукции, фотографии, ход работы над созданием художественного произведения в виде различных вариантов, проиллюстрированных эскизами, схемами, фотографиями и т.п., и обоснование принятого окончательного решения.
- Также на итоговом выпускном экзамене разрешается представить иные творческие работы обучающегося, выполненные за последние 2 года обучения в количестве не более 4-х работ.

5. Требования к оформлению аттестационной работы

Аттестационная работа представляется на экзамен в оформленном виде (в паспорту по размеру рамы). Кроме того, с лицевой стороны каждой работы наклеивается этикетка, где указываются: название ОУ, тема, материал, Ф.И.О. выпускника, Ф.И.О. должность преподавателя-руководителя, год создания.

6. Проведение экзамена по станковой композиции

Экзамен принимает экзаменационная комиссия (ЭК). ЭК возглавляет председатель. Членами ЭК являются директор и преподаватели школы.

Обучающийся на экзамен представляет:

- художественное произведение, выполненное в материале, оформленное согласно требованиям;
- оформленные подготовительные и дополнительные материалы (по желанию).

Защита аттестационной работы происходит публично и начинается с объявления секретарём ЭК фамилии обучающегося и темы, представляемой композиции. Далее экзамен представляет следующую процедуру:

1. Выступление преподавателя, руководившего выполнением аттестационной работы с представлением краткой характеристика выпускника (1-3 минуты).
2. Устное сообщение выпускника перед членами экзаменационной комиссии (1-3 минуты). Цель выступления – раскрыть цель работы, ее композицию, полученные результаты.
3. Вопросы членов ЭК автору работы и его ответы на них.
4. Возможны дискуссионные выступления членов ЭК, как и иных присутствующих на защите лиц, касающихся содержания и итогов выполненной аттестационной работы.
5. Обсуждение членами ЭК результатов работы и вынесение решения об уровне выполнения работы в форме 4-бальной оценки: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Решение об оценке принимается ЭК путем голосования и оформляется протоколом. Полученная на экзамене оценка заносится в свидетельство об окончании детской художественной школы.

7. Критерии оценки аттестационной работы

1. Сложность композиционного строя (схема, ритмы, пластические взаимосвязи, т.п.).
2. Выделение сюжетно-композиционного центра, передача пространства.
3. Выразительность композиционного и цветового решения.
4. Умение рисовать фигуру человека, создавать многофигурные композиции.
5. Законченность работы. Цельность композиции.
6. Оформление.

8. Основные понятия

Жанровые композиции принято считать тематическим жанром отображения сюжетов и человеческих фигур. Это повседневные сюжеты окружающей действительности. Ведь жизнь в своих обычных проявлениях может быть и реалистичной, и романтической, и гипертрофированной. Примерами **жанровых композиций** являются изображения бытовых сцен, праздников, интерьеров, уличных сцен и т.п.

Портрет - изображается внешний облика человека (а через него и внутреннего мира). Всеобщая (инвариантная) тема портрета – индивидуальная жизнь человека, индивидуальная форма его бытия. Независимо от того, сколько человек изображено на портрете – двое (парный портрет) или несколько (групповой портрет), каждый из них на портрете обладает относительной автономией. На портрете могут звучать две, три темы и т.д., но каждая из них – тема индивидуальной жизни. Если темы теряют свою самостоятельность, портрет выходит за пределы своей жанровой специфики. Так, например, если темой выступает событие, перед нами не портрет, а картина, хотя ее герои могут быть изображены портретно.

Кроме темы, портрет имеет всеобщий (инвариантный) сюжет. Такую форму бытия, как созерцание-мышление, интеллектуальное, внутреннее созерцание. В этом состоянии субъект вбирает в себя весь мир предметов и связей со стороны их значения, смысла, коренных вопросов человеческого существования. Такому состоянию противопоказано действие, активность. На портрете человек молчит, но это красноречивое молчание. Портрету противопоказаны аффекты (гнев, ярость, бурное веселье и т.д.) – сильное кратковременное чувство, связанное с активной двигательной реакцией. Для портрета характерен одушевленный покой.

Изображение человека на портрете предполагает разнообразное сочетание иных характеристик – социальное положение, национальность, возраст, религиозные и нравственные признаки, характер и др.

Портрет, как и каждое художественное высказывание, реализует себя через композиционную форму. Она специфична для искусства. Композиционным инвариантом портрета выступает такое построение, в результате которого в центре композиции, в фокусе зрительского восприятия оказывается лицо модели. Сходство – это подобие, но не тождество. Отступление от тождества в границах подобия не только допустимо, но необходимо для целей портрета.

Портрет не только изображает индивидуальность человека, но и выражает индивидуальность художественной личности автора.

Тематический портрет является одним из основных показателей наличия профессиональных знаний, умений и навыков, творческой активности выпускника художественной школы. В процессе работы над портретом юный художник учится анализировать, видеть главное в модели, передавать при помощи цвето-тоновой моделировки конкретный облик человека, раскрывать в пластической характеристике образ портретируемого.

В творческой работе недостаточно достижения одного внешнего сходства, поскольку подлинная глубина портрета заключается в раскрытии внутреннего мира человека. В мимике лица, в выражении глаз, в жесте и позе, в манере ходить, сидеть, одеваться, необходимо увидеть проявление тех или иных черт характера, настроений и чувств, т.е. стержня, сути состояния человеческой личности. Для создания выразительного художественного облика немаловажно правильно подобрать окружение, фон. Все должно работать на задуманный образ.

Пейзаж - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является дикая или, в той или иной степени, преображённая человеком природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, архитектурных построек, городов (городской архитектурный пейзаж - ведута), морских видов (марина) и т. п.

В пейзажном произведении особое значение придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. Пейзаж обычно изображает открытое пространство.

Иногда художник использует также фигуративные включения (люди, животные), преимущественно в виде относительно мимолётных сюжетных ситуаций. В пейзажной композиции им, однако, отводится однозначно второстепенное значение, часто роль стаффажа.

Пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный характер.

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт - передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам.

Натюрморт – наиболее излюбленный жанр в искусстве многих современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные постановки, традиционные и остросовременно аранжированные наборы предметов из повседневного обихода человека.

В качестве аттестационной работы рекомендуется выбирать сюжетно-тематический натюрморт. Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (сближенные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);

- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один - составленный в соответствии с избранной темой, другой – естественный, «случайный». Он может быть как самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника. Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед художником в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке.

Графика. Графические произведения, в отличие от живописных, передают самое главное без лишних деталей. Они отображают идею произведения. Графические работы могут быть черно-белыми, иногда цветными. В результате окружающий мир в графике очень выразительный, но несколько условный, образный.

Самостоятельные, отдельные произведения называют станковой графикой. Несколько станковых листов, объединенных общей идеей, образуют графическую серию.