

Черноок И.А.
Преподаватель МБУ ДО
«ДХШ №1 г. Черногорск»

Преподавание «Композиции станковой» в 5 классе художественной школы. Подготовка диплома.

Без серьезного изучения композиции и ее законов невозможно обучение умению видеть и передавать на художественном полотне все многообразие реальности. Ведь знание законов позволяет не только правильно компоновать композиционные элементы в выбранном формате, но и передавать некоторые ощущения зрителю, т.е. задавать картине определенный информационный и эмоциональный формат. В последнем классе художественной школы обучающийся должен показать свой интеллектуальный уровень всеми художественными профессиональными способами.

Пятый класс изучения композиции делится на два семестра, из которых второй – самый короткий, а также включает этап работы над дипломным проектом продолжительностью восемь недель. Более детально и основательно изучаются основы композиции. И начинать надо с повторения уже пройденных ранее законов композиции. Это ритм, контраст, симметрия, асимметрия, равновесие, статика, динамика, закон композиционного центра – то есть подчинение второстепенного главному, контрастность и нюанс, закон золотого сечения (закон одной трети), закон типизации и изоляции, понятие формата, и его роль в смысловом выражении замысла картины.

Желательно демонстрировать образцы картин мастеров, которые наиболее ярко иллюстрируют законы композиции и их реализацию художниками. Ученики могут в целом сохранить все законы в голове, работая над своими эскизами, в этом они похожи на воздушный шарик с маленькой дырочкой. Учитель надувает шар, а они спускают, прекратится подача воздуха, и шарик сдувается.

Желательно, чтобы ученик брал посильные для себя темы из жизненных наблюдений и пережитые им самим. Как говорил Пьер Ренуар: «Сюжеты самые простые – самые вечные».

В том и состоит роль педагога, чтобы учащиеся всегда помнили и понимали поставленные перед собой задачи в исполнении законов композиции, которыми они должны пользоваться. Законы необходимо знать, чтобы потом правильно их нарушать. Тогда в них возмущается дух противоречия, и они пытаются сделать свое и вопреки, вот тогда и рождается творчество. Ученики последовательно выполняют работу от возникновения замысла через поисковые эскизы (линейные, тоновые и цветные), продолжая параллельно собирать дополнительный наблюденный в жизни или прочитанный в литературе материал, до выполнения окончательного эскиза с набором зарисовок, рисунков этюдов, изучением отдельных элементов и сбором недостающего материала, как на пленэре, так и в музеях, библиотеках и других местах, а также грамотно работая с интернетом.

В процессе изучения законов происходит неотъемлемый процесс работы над композицией.

5 класс нацелен на решение задач дипломного проекта, ставится задача – подготовить и исполнить один или два хорошо выполненных эскиза. В каждом случае это индивидуально, ученики разные, необходимо выявить эту индивидуальность. Далее нужно изготовить и представить еще два эскиза. Независимо от решения преподавателя, остановиться на одном эскизе. Комиссия утверждает основной эскиз, который и будет воплощен в окончательном варианте для защиты дипломной работы.

Руководитель организует работу над дипломным эскизом, организует текущий контроль и дает рекомендации по ходу работы. Просмотровая комиссия проводит ежемесячный мониторинг выполнения этапов дипломного проектирования:

1. Просмотр эскизов;
2. Утверждение эскиза, допуск к картону;
3. Просмотр стадии картона и собранного материала;
4. Утверждение картона и собранного материала;
5. Просмотр стадии работы над собранным материалом;
6. Предварительный допуск к диплому с замечаниями и пожеланиями комиссии, защита дипломного эскиза перед комиссией из преподавательского состава.
7. Подготовка пояснительной записки.

Необходимо также учесть, что при переходе с малого эскиза на большой, многие качества работы (цельность, колорит, рисунок) теряются. Большой размер диктует свои условия и без помощи опытного руководителя не обойтись.

В заключении нужно отметить, что у всех выпускников класса ход подготовки дипломного эскиза протекает по-разному, но цель у всех участников этого процесса одна: идет ответственная работа по созданию художественного произведения, которое будет впоследствии представлена широкому кругу зрителей.