
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Учебный кейс: «Времена года в витрине»

Разработчики: Вергизова Е. В., Малеева Е. Н., Кротова Н. А.

Аннотация

Данный учебный кейс предназначен для работы с подростками, занимающимися изобразительной деятельностью, макетированием, декоративным творчеством. Кейс направлен на моделирование профессиональной ситуации и погружает учащихся – «стажеров» в мир профессиональных задач художника-декоратора витрин, где важно показать не только умение применять композиционные навыки, возможности декоративной композиции, но и демонстрировать качественную работу с брифом, способности взаимодействовать с командой (в которой могут быть кардинально противоположные мнения) и клиентами, решать проблемные задачи. Оценка выполненных заданий в данном кейсе – также важный этап профессионального уровня подготовки, она включает не только композиционную правильность, но и уникальность результата, что важно в профессиональной среде.

Методическая записка для педагога

Кейс ориентирован на учащихся в возрасте 12-17 лет.

Форма работы: групповая (команды по 3 - 4 человека).

Цель кейса – погружение в профессию «декоратор через решение реальной профессиональной задачи.

Задачи

- обучающие: создание художественного образа в декоративной композиции, отработка навыков создания гармоничной декоративной композиции на основе заданных объектов (реквизита) в соответствии с концепцией.
- развивающие: развитие навыков командной работы, проектного мышления, презентации идей, креативности в рамках технического задания (брифа).
- воспитательные: формирование интереса к профессии, потребности в самореализации как творческой личности.

Необходимые материалы

Примерный набор «реквизита» для каждой команды:

1. Рамы для картин разного размера (50X40; 50X70; 60X80).
2. Ткани, драпировки различных вариантов.
3. Базовые объекты: кубы разного размера (для пространственной композиции), стеклянные прозрачные вазы/бокалы, керамические горшки или чаши, металлическая проволока, бечевка, леска.
4. Декор: сухие ветки, шишки, бечевка/шпагат, несколько листов цветной бумаги формата А3 (основные цвета сезона – желтый, оранжевый, красный для осени; белый, синий, серебристый для зимы и др.).
5. Предметы различной формы: коробочки, блокноты, упаковки с красками или кистями и др.
6. Инструменты: ножницы, скотч, булавки.

План занятия

1. Брифинг (10 мин): Представление задачи и демонстрация набора реквизита. Формирование команд.

2. Погружение в кейс и выбор времени года (5 мин): Команды изучают реквизит и по жеребьевке получают задание, с каким сезоном будут работать, исходя из доступных материалов.

3. Командная работа (35-40 мин):

- создание эскиза будущей композиции: участники создают композицию на ограниченной плоскости (например, на листе картона А3 маркерами);
- воплощение эскиза в пространственную декоративную композицию.

4. Презентация проектов (25-30 мин): каждая команда представляет свою витрину, объясняя композиционное решение в соответствии с художественным образом.

5. Подведение итогов (10 мин): обсуждение трудностей и успехов.

Ключевые вопросы для рефлексии

1. На сколько эффективно и оригинально на ваш взгляд вы использовали заданный материал, чтобы передать идею?

2. Что было самым сложным в работе с заданным набором реквизита?

3. С какими трудностями вы столкнулись в процессе создания композиции витрины?

4. С помощью каких композиционных приемов вам удалось передать основную идею, создать образ, решить поставленные задачи?

5. Какие из представленных витрин могли бы стать частью одного архитектурного объекта или частью одного магазина. Обоснуйте ответ.

Фотогалерея выполнения проекта в приложении (слайды 11-15).

Текст кейса (для учащихся)

Введение в профессию

Вы – команда декораторов в агентстве «Сезонный стиль». К вам поступил срочный заказ от сети магазинов творческих товаров.

Особенность задачи: вам предоставлен стандартный набор реквизита для оформления.

Ваш профессионализм – в умении создать эффектную композицию из того, что есть.

Задача: Разработать и собрать макет сезонной витрины на тему времен года из предоставленного реквизита и материалов.

Главная цель: Продемонстрировать умение создать образ времени года, используя предложенный реквизит и демонстрируя уверенное владение композиционными навыками (создать уравновешенную, динамичную, гармоничную по цвету композицию с выраженным центром, используя контрасты фактур, размеров и форм и в соответствии с задуманным образом времени года).

Проблемная ситуация и ограничения

Вам привезли коробку с реквизитом. Внутри:

- Рамы для картин разных размеров.
- Ткани разных оттенков и фактур.
- Базовые объекты (деревянные кубы, стеклянные вазы, керамические чаши и др.).
- Декор (ветки, шишки, бечевка, цветная бумага и др.).
- Художественные предметы (блокноты, краски и др.).

Ваша команда (как часто бывает в реальности) разделилась во мнениях:

• *Юлия («Художник»):* "Давайте создадим бурю! Обернем вазы цветной бумагой, сделаем из ветвей и ткани хаотичную инсталляцию. Это будет ярко и необычно!"

• *Максим («Конструктор»):* "Это непрактично. Товары потеряются. Давайте расставим кубы по порядку, разложим на них товары, а декор добавим точно".

Арт-директор поставил задачу: Найти баланс. Использовать энергию Юлии, но организовать ее с помощью структурного подхода Максима. Помните, вы должны блестяще показать владение композицией.

Бриф

Название проекта: Оформление сезонной витрины для магазина художественных материалов «Арт стиль».

Клиент: магазин товаров для творчества.

Цель: Привлечь внимание прохожих к ассортименту, создать настроение в соответствии с временем года.

Задача: Разработать и реализовать концепцию витрины на выбранную тему – времена года.

Целевая аудитория: Подростки и молодежь, увлекающиеся рисованием, скетчингом, рукоделием.

Ключевое сообщение: «Творчество радует в любое время года».

Материалы: использовать предоставленный набор реквизита и материалов.

Технические ограничения: Размер рамы 60X80, кубы разной высоты.

Ваше задание

1. Выберите время года по жеребьевке.
2. Оцените предложенные материалы, продумайте идею композиции, создайте эскиз/ варианты эскизов на формате А5.
3. Распределите задачи внутри команды (ответственный за композицию, за отбор реквизита, за цветовое решение)
4. Создайте трехмерный макет витрины на основе заданной темы исходя из предложенных материалов (объемная композиция с использованием пустой рамы).
5. При создании композиции вы должны продемонстрировать:
 - **Композиционные знания:**
 - смысловой композиционный центр: четко выделите главный элемент витрины;
 - цветовая гармония: аналогичная гармония (три любых цвета, находящихся рядом на цветовом круге, цвета) монохромная гармония (светлые и темные оттенки одного цвета), противоположная гармония (контрастные пары цветового круга);
 - ритм: повторите какие-то элементы, чтобы создать движение взгляда, чередуйте элементы композиции по высоте.

- контраст: используйте противопоставления (большой/маленький объект, гладкая/шершавая фактура, теплое/холодное, светлое/темное).

- равновесие: композиция не должна быть слишком маленькой, заваливаться на один бок.

б. Подготовьте выступление по плану:

- название композиции;
- как ваша композиция передает настроение сезона;
- какие композиционные приемы вы применили и для чего;
- как вы использовали самый сложный или неочевидный предмет из реквизита.

Вопросы для командного мозгового штурма

- Выбор главного «героя»: Какой предмет из набора станет композиционным центром? Это может быть самая крупная ваза, самая яркая ткань или группа предметов реквизита.
- История для создания образа времени года: например, «листопад закружил предметы и листья» или «царство инея», «кружит метель», «ощущение праздника»).
- Фактурный контраст: например, как объединить грубую мешковину, холодное стекло и гладкую керамику?
- Работа с ритмами: например, как использовать кубы и подставки, чтобы создать многоуровневую, объемную ритмическую композицию?

Критерии оценки вашей работы

1. Эффективное и оригинальное использование заданного реквизита и дополнительных художественных материалов (0-3)
2. Композиционная грамотность: наличие и выраженность композиционного центра, ритма, равновесия, использование цветовых гармоний, контрастов. (0-3)
3. Выразительность образа: узнаваемость выбранного времени года. (0-1)
4. Командная работа: взаимодействие, распределение ролей и слаженность. (0-2)
5. Презентация: убедительность защиты проекта. (0-1)

В приложении (слайды 1-10) представлен наглядный материал для выполнения учебного кейса

Учебный кейс
«Времена года в витрине»

Погружение в профессию
ДЕКОРАТОР ВИТРИН

Главная цель

Создать образ времени года, используя предложенный реквизит и демонстрируя уверенное владение композиционными навыками:

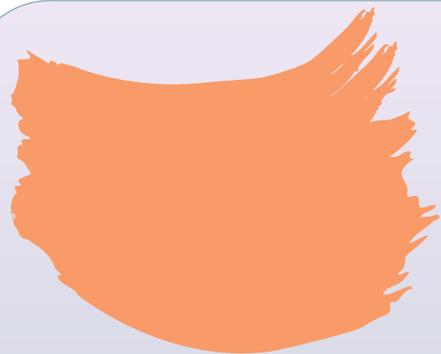
- уравновешенность, динамичность, гармоничность по цвету с выраженным центром,
- контрасты фактур, размеров и форм в соответствии с задуманным образом времени года.

Примеры витрин

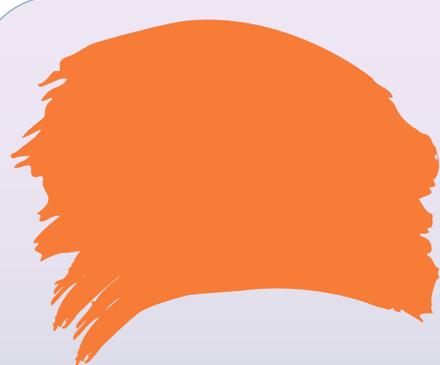

Основные материалы и реквизит

Ткани различных цветов и текстур

Для передачи настроения, создания цветовой гармонии, расставления смысловых акцентов

Сосуды из стекла, керамики

Прозрачные элементы добавляют легкости и используются как композиционные центры или акценты

Деревянные кубы, рамы различных размеров

Для создания многоуровневой структуры и объемной композиции

Различные предметы

Создают функциональное пространство витрины

Декоративные природные материалы

Помогают усилить сезонную атмосферу и фактурный контраст

Бриф

это документ-опросник, который помогает заказчику сформулировать свои пожелания, а исполнителю – понять задачу.

Бриф это карта, которая не дает заблудиться в море творческих идей. Он переводит расплывчатые пожелания («хочу красиво») в конкретные, измеримые параметры.

Умение правильно заполнять бриф (для заказчика) и «читать между строк» (для исполнителя) – ключевой навык профессионала.

В контексте нашего кейса, задание от «арт-директора» и список материалов – это и есть упрощенный бриф, с которым вам, как декораторам, предстоит работать

Ваше задание

- 1.** Выберите время года по жеребьевке.
- 2.** Оцените предложенные материалы, продумайте идею композиции, создайте эскиз/ варианты эскизов на формате А5.
- 3.** Создайте трехмерный макет витрины на основе заданной темы исходя из предложенных материалов (объемная композиция с использованием пустой рамы).
- 4.** При создании композиции вы должны продемонстрировать:

Композиционные знания:

- смысловой композиционный центр: четко выделите главный элемент витрины;
- цветовая гармония: использование контрастов и нюансов в работе;
- ритм: повторите какие-то элементы, чтобы создать движение взгляда.
- контраст форм: используя противопоставления (высокий/низкий объект, гладкая/шершавая фактура, цветное пятно/нейтральный фон).
- равновесие: композиция не должна быть слишком маленькой, заваливаться на один бок.

5. Подготовьте выступление по плану:

- название композиции;
- как ваша композиция передает настроение сезона;
- какие композиционные приемы вы применили и для чего;
- как вы использовали самый сложный или неочевидный предмет из набора.

Композиционный центр является ключевым элементом композиции.

Все законы композиции должны работать на целостность воплощаемого образа.

Создание образа через применение принципов композиции – ритм, центр, контраст – в сочетании с уходом в уникальность и рентабельность при ограниченном реквизите и заданных условиях.

1. Выбор главного героя: какой предмет из набора станет композиционным центром? Это может быть самая крупная ваза, самая яркая ткань или группа предметов (реквизитов).

2. История для создания образа времени года: ветер, листопад.

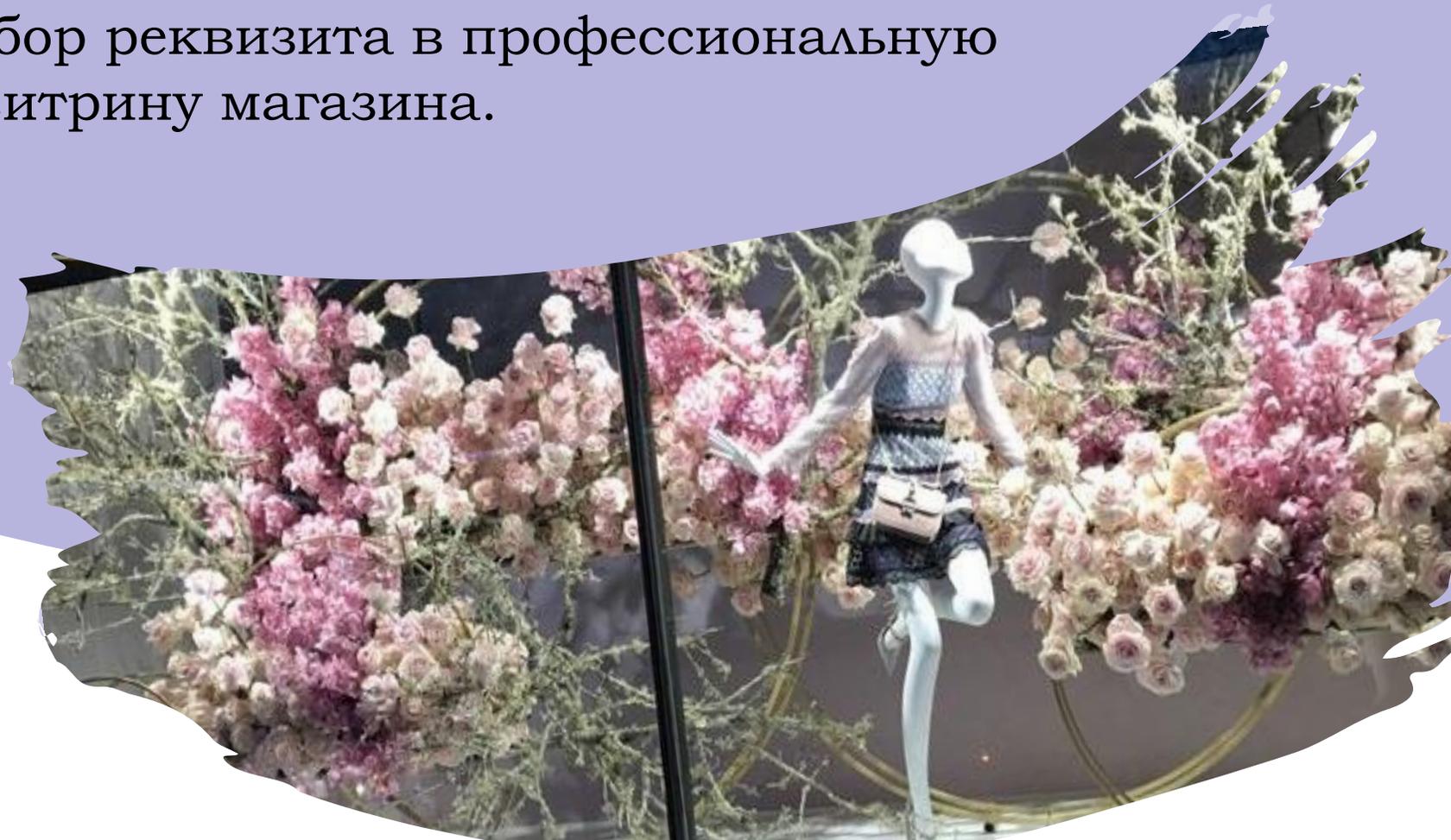
3. Фактурный контраст: Как объединить грубую мешковину, холодное стекло и гладкую керамику?

4. Работа с высотой: Как использовать кубы и подставки, чтобы создать многоуровневую, объемную композицию, а не плоскую раскладку?

Вопросы для командного мозгового штурма

Время творить!

Ваша креативность и композиционное мышление превратят этот набор реквизита в профессиональную художественную витрину магазина.

Фотогалерея

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

