

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2»**

191014 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НЕКРАСОВА 10-12, ЛИТЕРА А
ТЕЛ./ФАКС: (812) 272-55-67, 272-57-73, E-MAIL: hudozhka2@yandex.ru

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4»**

**программа учебного предмета
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 4»**

Срок реализации 1 год

**Санкт-Петербург
2023**

РАССМОТРЕНО:
Методическим
советом СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 2»
Протокол № 10
от 19.06.2023 г.

ПРИНЯТО :
Педагогическим
советом СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 2»
Протокол № 88
от 28.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа №2»
Приказ № 28
от 30.08.2023 г.

Разработчик – Калинина Т.А. преподаватель

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы композиции 4» составлена в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Приказа Министерства культуры РФ № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская художественная школа» от 02.06.21г, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детской художественной школе № 2.

Программа учебного предмета «Основы композиции 4», в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 4» имеет общеразвивающую художественно-эстетическую направленность и предназначена для развития школьников в области изобразительного искусства.

Данная программа направлена на создание условий для духовно-нравственного развития детей, на приобретение и совершенствование обучающимися знаний, умений и навыков по созданию работ в области станковой композиции. Программа ориентирована на обучение современных детей, на специфику преподавания в современной школе, оснащена демонстрационным материалом.

Compositio (латин.) – связывание, соединение, упорядочение, составление, сочинение, расположение, примирение частей между собой. Станковая композиция — это, прежде всего, выражение своего отношения к действительности, реализованное в специфической художественно-изобразительной форме. Художественное образование предполагает овладение учащимися этим самым сложным, но одновременно и самым творческим предметом. Работа над композицией несет в себе образно-чувственную задачу, происходит для того, чтобы оправдать труд художника, и заставляет волноваться, сопереживать и трогать зрителя.

Начальные сведения о ведении композиции ребята получают уже в начале года обучения, к концу года ученики уже готовы к изучению некоторых способов достижения ее выразительности. В течении года обучения с учащимися на примере различных заданий и тем отрабатываются начальные понятия по ведению работы над станковой композицией. Задания и темы адаптируются к возрастной группе и полученные знания детьми постепенно совершенствуются на практике. Все умения и навыки, полученные в процессе занятий рисунком и живописью, помогают учащимся в работе над композицией. В процессе обучения по курсу станковая композиция учащиеся получают сумму знаний по этому предмету, узнают законы, правила, технические приемы исполнения, последовательность ведения работы.

Полученные знания по станковой композиции дают возможность выражения четко обдуманной идеи, волнующей юного художника и умения воплотить свой замысел. Позволяют научить ребенка рисовать все, что душе угодно для того, чтобы он мог поделиться с другими своими мыслями и открывшейся ему красотой окружающего мира. Темы заданий, вошедшие в курс по предмету станковая композиция, обеспечивают понимание детьми глубокой зависимости художественных явлений от явлений общественной жизни и способствуют тому, чтобы работа окрашивалась его личным отношением к происходящему, личной интонацией и формируют нравственную позицию. Так как программа предназначена для юных петербуржцев, то в нее включены темы по традициям, истории и культуре нашего города, что способствует воспитанию патриотических чувств и любви к своему отечеству.

Актуальностью и педагогической целесообразностью программы является то, что в ней учтены все требования, предъявляемые к программам художественного образования и то, что в ней гармонично сочетаются принципы доступности, последовательности, наглядности и используются традиционные и современные тенденции преподавания. В процессе обучения формируется комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Рекомендуемый, для освоения предмета «Основы композиции 4» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 4», возраст детей - 10-12 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы композиции 4» срок обучения 1 год.

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Объем учебной нагрузки в неделю по предмету составляет 2 часа.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы композиции 4» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 4» при 1-летнем сроке обучения составляет 102 часа. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 34 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени	Всего часов
Аудиторные занятия	68	68
Самостоятельная работа	34	34
Максимальная учебная нагрузка	102	102

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 2 часа в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1 час в неделю.

Цель программы

Целью программы является общее эстетическое развитие школьников среднего возраста, создание условий для формирования творческой личности ребенка по предмету станковая композиция, подготовка для дальнейшего обучения, формирование мотивации для продолжения обучения в области изобразительного искусства.

Задачи программы

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

обучающие:

- формировать комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- познакомить с творчеством известных русских художников;
- познакомить с начальными основами композиции, закономерностями построения художественной формы;
- научить собирать, систематизировать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- обучить вычленять главное, характерное среди многообразия окружающего мира, развивая остроту восприятия;

- научить умению анализировать свои и чужие работы;

развивающие:

- развивать глазомер, чувство ритма, цвета, формы и композиции;
- развивать навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- развивать способность сочинять, придумывать, фантазировать;
- научить воссоздавать в своем сознании сцены, события, образы, развивать внутреннее видение и воображение;
- способствовать развитию образного мышления;
- способствовать желанию экспериментировать, выбирать в работе нестандартные сюжеты и ситуации;
- развивать воображение, интуицию, эмоциональную восприимчивость;
- способствовать расширению кругозора детей.

воспитательные:

- воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами мирового изобразительного искусства;
- формировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- воспитывать способность к творческому самовыражению.
- воспитывать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность;
- способствовать желанию узнавать традиции своего народа, историю и культуру Санкт-Петербурга и России, воспитывать патриотические чувства.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

Словесные методы:

- беседа;
- объяснение теоретической части занятия;
- обсуждение детских работ;
- анализ произведений искусства.

Наглядные методы:

- показ видеоряда;
- показ последовательности выполнения работы;
- показ приёмов и способов выполнения работы.

Практические методы:

- выполнение практических заданий на освоение технических приёмов;
- выполнение творческих заданий;
- обсуждение и анализ собственных работ и работ своих товарищей

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории просторные, светлые, оснащенные необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

Ребенку для занятий понадобится следующее:

- ватман А-3, А-4 форматов;
- простые карандаши от НВ – до 6 В;
- гелевые ручки;
- акварельные краски;
- пастель сухая или масляная;
- фломастеры или маркеры (от 12 цветов);
- ластик;
- тушь, перо;
- цветные карандаши;
- гуашь;
- кисти белка, колонок № 3-8;
- губка, тряпочка;
- цветная бумага;
- цветной картон;
- ножницы;
- клей-карандаш.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Тема занятия	Общий объем времени в часах		
		Теоретическая часть	Практическая часть	Всего
1.	Станковая композиция «По летним впечатлениям».	1	9	10
2.	Декоративная композиция: декоративное панно «Растения» или «Ковер из осенних листьев».	1	5	6
3.	Станковая композиция: «Животные в движении»	1	9	10
4.	Декоративная композиция «Новогодняя открытка»	1	5	6
5.	Станковая композиция: «Прогулка по зимнему парку Санкт-Петербурга»	1	11	12
6.	Декоративная композиция: «Декоративный букет»	1	7	8
7.	Станковая композиция: Цирк; Театр.	1	15	16
	Всего	7	61	68

**3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4»
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 4»
1 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Все го
1	<p>Станковая композиция «По летним впечатлениям»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Я играю • Я путешествую • Я помогаю на садовом участке 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Композиция из 2-3 фигур на разных планах. Компоновка в листе, заполнение листа. Выделение главного в композиции. Понятие смыслового композиционного центра. 2. Выбор формата композиции. 3. Характеристика места действия. Действие, объединяющее фигуры. Соотношение фигур и фона. 4. Колорит лета. Оттенки зеленого в растительности. 5. Выразительные силуэты фигур. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение наглядного пособия по выделению смыслового композиционного центра (СКЦ). • Эскизы на выделение главного: <ul style="list-style-type: none"> -тоном -цветом -светом • Графические эскизы. • Перенос на основной формат. <p>Формат до А3. Техника: акварель, гуашь.</p>	10
2	<p>Декоративная композиция</p> <ul style="list-style-type: none"> • декоративное панно «Растения» или «Ковер из осенних листьев» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Беседа о декоративном искусстве. Приемы декоративной композиции: плоскостность, выразительность линии, пятна по силуэту, графические фактуры. Условность изображения. 2. Материалы графики. Особенности работы тушью пером или фломастером. 	<ul style="list-style-type: none"> • Декоративное преобразование природных форм. «Листья», «Растения». • Освоение декоративных приёмов. • Выбор техники. <p>Возможно выполнение на цветной бумаге.</p> <p>Техника: тушь, перо, черный фломастер. Формат А4.</p>	6
			Итого:	16

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 4»
2 четверть (16 часов)

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
3	Станковая композиция «Животные в движении» <ul style="list-style-type: none"> • Гибкие, пластичные, прыгучие • Быстрые и сильные 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Беседа о графике. Графические приемы станковой графики. Примеры работ на ритмическую композицию из методического фонда. Материалы. 2. Обсуждение темы. 3. Компонировка в листе изображения. Выбор формата. 4. Силуэт животного в композиции. 5. Ритм в композиции. Передача движения в композиции. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение наглядного материала. • Выбор животного, изучение позы, повадок животного (гибкое, прыгучее, быстрое) • Зарисовка выбранного животного. • Упражнения на силуэт животного. Выполнение эскизов. • Выполнение задания, прорисовка на основном формате. <p>Техника: тушь пером, кистью; фон заливка акварелью. Формат до А3.</p>	10
4	Декоративная композиция. «Новогодняя открытка»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Беседа о законах композиции в листе. Поиски замысла в эскизах. (черно-белый и цветной вариант). Выбор лучшего варианта. Примеры работ из методического фонда. 2. Обсуждение порядка работы и способы исполнения открытки: прорезная, графическая, с элементами объема. 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение декоративной композиции на тему: «Новогодняя открытка». Составление композиции в формате. • Роль шрифта. • Эскизы композиционные, цветовые. • Выбор техники. • Работа на основном формате. Детализировка. <p>Техника: акварель, гуашь, графика, аппликация, коллаж. Формат до А5.</p>	6
Итого:				16

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 4»
3 четверть (20 часов)

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Все го часов
5	Станковая композиция: «Прогулка по зимнему парку Санкт-Петербурга» (с включением небольшой архитектурной постройки: моста, решетки, павильона)	1. Выбор сюжета и его места действия, архитектурная среда города. Раскрытие темы задания. 3. Напоминание о сборе материала и помощь в его комплектации. 4. Продолжение обучения выбору формата. 5. Введение понятия планов: ближе - дальше, больше – меньше, понятий линии горизонта и воздушной перспективы. 6. Композиционная связь, выявление главного тоном, цветом, формой. 7. Колорит и его влияние на настроение в картине.	<ul style="list-style-type: none"> • Работа над идеей эскизы. Зарисовки типажей персонажей, архитектурной постройки • Эскизы на выделение главного: -тоном -цветом -светом • Упражнения на состояние природы: метель, мороз, рассвет, закат, ночь (по выбору) • Выбор лучшего эскиза и его живописное решение. • Прорисовка на основном формате с использованием собранного материала. • Обсуждение. Анализ и подведение итогов. Техника: Гуашь на пастельной бумаге Формат до А3	12
6	Декоративная композиция. «Декоративный букет»	1. Обсуждение задания и порядка работы. 2. Повторение декоративных приемов в композиции: плоскостность, условность изображения, цветовая гамма. 3. Примеры работ из методического фонда.	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор стиля. Разработка эскизов. • Стилизация формы листьев и цветов • Работа в цвете • Детализовка Свободный выбор техники. Формат А4.	8
			Итого:	20

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 4»
4 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
7	Станковая композиция: <ul style="list-style-type: none"> • «Цирк» • «Театр» 	1. Выбор сюжета. Обсуждение темы. Показ работ и наглядного материала. 2. Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра. Главное и второстепенное. 3. Выразительный силуэт. 4. Закрепление понятия планов композиции. 5. Выбор формата. 6. Выбор колорита для создания выразительного художественного образа и раскрытия темы.	<ul style="list-style-type: none"> • Работа над идеей – эскизы. Зарисовки типажей персонажей. • Выбор лучшего эскиза и его живописное решение. • Прорисовка на основном формате с использованием собранного материала. • Обсуждение. Анализ и подведение итогов. <p>Техника: цветная пастель, пастельная бумага. Формат до А3</p>	16
			Итого:	16

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В процессе обучения учащиеся приобретут навыки :

- Работы над декоративной и станковой композициями;
- Разработки композиционных, тональных и колористических эскизов;
- рисунков и композиций на заданную тему.

В итоге занятий по данной программе ребенок:

- Познакомится с основными этапами работы над композицией.
- Познакомится с некоторыми принципами построения композиции.
- Приобретет предварительные навыки в работе над эскизами.
- Приобретет начальные знания о роли формата.
- Приобретет начальные знания о выделении главного цветом, тоном, прорисовкой.
- Познакомится с ролью цветовой гаммы в композиции.
- Разовьёт фантазию и воображение, способность мыслить нестандартно;
- Расширит свой кругозор в области изобразительного искусства;
- Будет уметь работать в коллективе, понимать и уважать своих одноклассников.

У ребенка станут более развитыми визуальное мышление, воображение, интуиция, эмоциональная восприимчивость и художественный вкус.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дидактические материалы

Методические пособия	Название
Наглядное пособие	Методические наглядные пособия, выполненные педагогами школы «Азбука станковой композиции». 2012 год
Репродукции по темам занятий из школьной библиотеки	«Пейзаж – времена года в садах и парках пригородов СПб» (М. Левитана, Ф. Васильев, А. Бенуа, К. Сомов, А. Остроумова-Лебедева, К. Писсаро) «Животные в среде обитания» (А. Руссо, И. Шишкин) «Мой любимый город Санкт-Петербург», (А. Зубов, А. Бенуа, М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева)
Тематические подборки на электронных носителях	«Животные в движении», «Зимний Петербург», «Пригороды Санкт-Петербурга», «Цирк», «Театр».
Подборка образцов детских работ из методического фонда ДХШ №2 по предмету «Станковая композиция».	«По летним впечатлениям», «Животные в движении», «Зимний Петербург», «Цирк», «Театр», «Пейзаж – времена года в садах и парках пригородов СПб», «Животные в среде обитания», «Мой любимый город Санкт-Петербург».

Методическая литература

1. Алпатов М. Композиция в живописи. - М.: «Искусство», 1940.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: «Прогресс», 1974.
3. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб.: АО «ИКАР», 1993.
4. Волков Н. Композиция в живописи. - М.: «Искусство», 1977.
7. Голубева О. Л. Основы композиции. - М.: «Сварог и К», 2008.
8. Гончарова Н. Композиция и архитектуроника, книги. - М.: «Книга», 1977.
10. Дмитриева Н. О прекрасном. - М.: «Искусство», 1960.
11. Иоханнес Иттен. Искусство формы. - «Д. Аронов», 2011.
12. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - «Д. Аронов», 2001.
13. Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. - Журнал «Вопросы философии», 1967, № 106.
14. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. - Козельск: «Свято - Введенская Оптина Пустынь», 2001.
15. Успенский Б. Поэтика композиции. - СПб.: «Азбука», 2000.
16. Успенский Б. Предисловие к книге Жегина Л. Язык живописного произведения. - М.: «Искусство», 1970.
17. Фаворский В. О композиции. - «Декоративное искусство», 1965, №7.
18. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. - М.: «Молодая гвардия», 1966.
19. Фаворский В. А. О рисунке, о композиции. Фрунзе: «Кыргызстан», 1966.
20. Шорохов Е.В. Основы композиции. - М.: «Просвещение», 1979.
21. Шостаков В. Гармония как эстетическая категория. - М.: «Наука», 1973.