

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

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 6»**

**программа учебного предмета
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 6»**

Срок реализации 1 год

**Санкт-Петербург
2024**

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»

Протокол от «26» июня 2024 г.
№ 7

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»

Протокол от «26» августа 2024
г. № 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом
СПб ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская детская
художественная школа №2»

от «26» августа 2024 г.
№ 19 -УР

Разработчик – Калинина Т.А. преподаватель

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы композиции б» 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.

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, обучающиеся получают уже в начале года обучения, к концу года ученики уже готовы к изучению некоторых способов достижения ее выразительности. В течение года обучения с учащимися на примере различных заданий и тем отрабатываются все основные понятия по ведению работы над станковой композицией. Задания и темы адаптируются к возрастной группе и полученные знания 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 обучающегося 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 обучающимися 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 б» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие б», возраст обучающихся - 12-14 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы рисунка б» 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 б» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие б» 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 общеэстетическое развитие школьников среднего и старшего возраста, создание условий для формирования творческой личности обучающегося в области станковой композиции, 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 основными элементами композиции, закономерностями построения художественной формы;
- научить собирать, систематизировать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции — ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте — в композиционных работах;
- 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;
- способствовать развитию визуального мышления, обогащению визуальной памяти;
- 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 наблюдательность, способность видеть, замечать то, что остается вне внимания других, различать необычное в обыденном, в простом – сложное.
- развивать воображение, интуицию, эмоциональную восприимчивость;
- формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- способствовать расширению кругозора обучающихся.

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 работ обучающихся;
- 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.

Обучающемуся 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		
		Теоретические часть	Практические часть	Всего
1.	«Моя родина»	1	15	16
2.	«Пейзаж – времена года в садах и парках пригородов СПб»	1	15	16
3.	«Семья, друзья, детство, игра, школа»	1	11	12
4.	Декоративная композиция. «Декоративная рыба»	1	7	8
5.	«Космос или город будущего»	1	15	16
	Всего	5	63	68

**3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 6»
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 6»
1 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
1	«Моя родина» Сюжетная композиция из 2-3 фигур на фоне достопримечательностей России, с использованием летних зарисовок, фотографий и личных впечатлений учащихся.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие «художественный образ». 2. Выбор формата и его роль в создании художественного образа. 3. Эмоциональное отношение к работе – рисовать, что видел, что запомнилось и произвело впечатление. 4. Передача пространства, движения. Использование приема загромождения объектов, контраста, соотношения между величинами. 5. Поиски связей между фигурами (разговор между людьми). 6. Понятия горизонта, плановости, перспективы: ближе- дальше, больше-меньше. 7. Развивать наблюдательность и умение рисовать типажи, умение оценивать работу и отбирать главное, акцентировать на нем внимание зрителя. 8. Значение силуэта в композиции, выявление его в работе. 9. Прорисовка фигур. 	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Моя родина». Обсуждение • Работа с материалом: зарисовками, фотографиями, книгами – выбор сюжета. Выбор сюжета. • Эскизы композиционные • Графические эскизы. Линейно-контурное и силуэтное решение главных героев. • Эскизы цветные. Выбор техники исполнения • Работа на основном листе. Работа на основном Прорисовка фигур и элементов пейзажа. • Работа в цвете. Колорит. • Завершение работы и подведение итогов. <p>Техника: акварель, гуашь или графическая работа Формат А3</p>	16
			Итого:	16

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 6»
2 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
2	<p>«Пейзаж – времена года в садах и парках пригородов СПб» Пейзаж с включением 1-2 фигуры</p>	<p>1. Значение парков в образе пригородов Санкт-Петербурга. 2. Синтез конкретных наблюдений, зарисовок и представлений для создания художественного образа. 3. Передача состояния природы, времени года, суток. 4. Пейзаж деревенский или городской. 5. Значение цветовой гаммы, колорита и настроения для создания художественного образа. 6. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Работа над эскизами по выбранному мотивам. • Уточнение личных зрительных воспоминаний по иллюстрированному материалу и фотографиям, передающим цветовые нюансы. • Упражнения на поиск колорита • Силуэтное решение (светлое на темном, темное на светлом) • Этюды в разное время года, суток и погоды на выбранном графическом варианте. • Перенос на основной лист, поиск многообразия оттенков и соответствия их настроению и образу. <p>Техника: акварель, гуашь, графика. Формат А3</p>	16
			Итого:	16

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 6»
3 четверть (20 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
3	«Семья, друзья, детство, игра, школа» Композиция из 2-4 фигур.	<p>1. Художественный образ позитивно воспринимаемого пространства.</p> <p>2. Связи между фигурами: подают друг другу что-то, показывают, делают одно дело.</p> <p>3. Значение точки зрения – ракурса.</p> <p>4. Сопоставление размеров персонажей и интерьера.</p> <p>5. Определяется закрытая или открытая композиция.</p> <p>6. Способы передачи ритма, как выразительного средства в композиции.</p> <p>Выявление статики или динамики изображаемого события.</p> <p>Развитие наблюдательности и внимания к деталям.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор сюжета, воплощение идеи в эскизах. • Выполнение набросков семьи, друзей с натуры, наброски друг с друга • Упражнения на выявление выразительного силуэта на основе набросков фигур • На основе наблюдений и набросков семьи, друзей, сделать ритмичную композицию • Определение наиболее интересного варианта • Перенос эскиза на основной лист. • Прорисовка фигур, интерьера, мебели. Внимательное отношение к деталям. • Графическая работа. Выделение главного. Работа над деталями <p>Техника: Черно-белая графика. Тушь, гелевая ручка, графитный карандаш. Формат А3.</p>	12
4	Декоративная композиция • «Декоративная рыба»	<p>1. Примеры работ из методического фонда. Обсуждение задания и порядка работы.</p> <p>2. Повторение декоративных приемов в композиции: плоскостность, условность изображения, цветовая гамма.</p> <p>3. Продолжение изучения стилизации (художественная переработка формы) как основной прием декоративной композиции.</p> <p>4. Изучение творчества кубистов. Школьная библиотека:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Декоративная рыба». Обсуждение. Композиционные эскизы. • Выполнение задания в одном из декоративных приемов в формате (прямоугольник, квадрат, круг.) • Преобразование формы. Кубистическое и пластическое декоративное решение. Эскизы. • Декоративная рыба: -кубистическая -аморфная <p>Свободный выбор техники. Формат А4.</p>	8

		Пабло Пикассо и др.		
			Итого:	20

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 6»
4 четверть (16 часов)

Тема	Теоретическая часть	Практика	Все го часов
5. «Космос или город будущего»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Беседа о жанре «фантастическая картина» 2. Выбор сюжета. Развитие творческой фантазии, воображения и представления о том, чего не видела 3. Средства и приемы создания художественного образа 4. Выявление композиционного центра разными способами 5. Поиск ритма композиции 6. Выразительность и лаконичность в композиции 7. Совершенствование навыков работы над композицией на всех этапах: эскизы, этюды, работа в материале 8. Подбор материала для работы 9. Изучение примеров работ на тему «Космос, город будущего», выполненных профессиональными художниками и учащимися школы. (Методический фонд школы, библиотека, подборка презентаций). 	<ul style="list-style-type: none"> • . Тема: «Космос или город будущего». • Эскизы композиционные, графические. • Эскизы в цвете. • Работа над эскизами с собранным по теме материалом • Уточнение эскиза • Работа над окончательным вариантом в материале • Завершение и обсуждение <p>Техника по выбору. Формат по выбору.</p>	16
		Итого:	16

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В процессе обучения учащиеся приобретут навыки:

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

В итоге занятий по данной программе обучающийся:

- Будет уметь работать над композицией на всех этапах: эскизы, этюды, работа в материале.
- Пользоваться различными техниками и материалами изобразительного искусства;
- Разовьет способность создавать выразительный художественный образ.
- Будет уметь работать по зарисовкам с натуры.
- Будет уметь собирать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- Будет уметь использовать средства живописи и рисунка, их изобразительные возможности;
- Познакомится с понятием линии горизонта и приобретет первоначальные навыки в использовании ее выразительных возможностей.
- Будет уметь использовать цветовую гамму для создания выразительного образа.
- Будет уметь выделять композиционный центр цветом, тоном, прорисовкой.
- Разовьет наблюдательность и умение рисовать типажи
- Будет уметь создавать статичные и динамичные композиции.
- Сможет развить умение самостоятельно придумывать и оригинально мыслить.
- Будет уметь ставить перед собой цель и добиваться её выполнения.
- Расширит свой кругозор в области изобразительного искусства.

У обучающегося разовьются 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) «Семья, друзья, детство, игра, школа» (В. Решетников, И. Репин, В. Серов) «История России» (Н.Рерих, В. Суриков, Ю. Васнецов, В. Верещагин, Б. Кустодиев) «Мой любимый город Санкт-Петербург», (А. Зубов, А. Бенуа, М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева)

Тематические подборки на электронных Носителях	«Пригороды Санкт-Петербурга», «Космос»(А. Леонов, А. Соколов), «История России», «Мой любимый город Санкт-Петербург».
Подборка образцов работ обучающихся из методического фонда ДХШ №2 по предмету «Станковая композиция».	«По летним впечатлениям», «Образ древних русских городов», «Русские народные праздники», «Подводный мир», «Моя родина», «Космос или город будущего», «Семья, друзья, детство, игра, школа», «Пейзаж – времена года в садах и парках пригородов СПб», «Мой любимый город Санкт-Петербург», «Туристический поход», «Школьный двор».

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 архитектура, книги. - М.: «Книга», 1977.
10. Дмитриева Н. О прекрасном. - М.: «Искусство», 1960.
11. ИоханнесИттен. Искусство формы. - «Д. Аронов», 2011.
12. ИоханнесИттен. Искусство цвета. - «Д. Аронов», 2001.
13. Кибрик Е. А. Объективныезаконыкомпозициивизобразительномискусстве. - 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.