

**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 5»**

**программа учебного предмета
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 5»**

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 5» 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 5», в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 5» имеет общеразвивающую художественно-эстетическую направленность и предназначена для развития школьников в области изобразительного искусства.

Данная программа направлена на создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся, 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 обучающимися 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 основы композиции, 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» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 5», возраст обучающихся - 11-13 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы рисунка 5» 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» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 5» 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 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 тональной 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		
		Теоретическая часть	Практические часы	Всего
1.	Станковая композиция: Сказочный персонаж из русского фольклора	1	15	16
2.	Зимние забавы (катание с горок, лепка снеговика, катание на лыжах, коньках, игры в снежки и т.д.)	1	15	16
3.	«Животные вечных снегов»	1	11	12
4.	Декоративная композиция. «Дары природы»	1	7	8
5.	Подводный мир	1	15	16
	Всего	5	63	68

**3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 5»
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 5»
1 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
1	<p>«Сказочный персонаж из русского фольклора в пейзаже, интерьере» Русские народные сказки, сказки Бажова, Ершова, Пушкина и других авторов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знакомство с этапами работы над однофигурной композицией (идея, замысел, выбор сюжета, эскизы, работа над персонажем) 2. Обучение выбору темы и сюжета, сбору материала 3. Объяснение понятия о композиционном центре и способах его выделения: цветом, тоном, масштабом, светом. 4. Важность эмоционального подхода к композиции, развитие умения передавать настроение в работе. 5. Обучение созданию ощущения волшебства, сказочности, нереальности сюжета. 6. Объяснение роли масштаба внутри картины. 7. Знакомство с этнографическими элементами: костюмом, предметами быта, интерьером, необходимым для работы над композицией. Демонстрация работ профессиональных художников по теме «Сказка» (Методический материал и наглядные пособия: Репродукции картин Ю. Васнецова, М. Врубеля, А. Бенуа, Л. Бакста, И. Билибина, Судейкина) 	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор сюжета. • Сбор материала. Эскизы в карандаше (3 варианта). • Упражнения на выделение СКЦ: • -цветом и тоном • -масштабом пятна (персонаж маленький или большой), за счет соотношения пятна показать величие или страх • Работа в цвете над лучшим эскизом. • Поиск сказочного персонажа его типаж, поза, манера • Перенос композиции на основной лист. • Прорисовка фигуры, деталей и элементов пейзажа и интерьера. • Исполнение замысла в цвете. • Просмотр работ, анализ ошибок. Подведение итогов. <p>Техника: гуашь. Формат до А3.</p>	16
			Итого:	16

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 5»
2 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
2	Зимние забавы (катание с горок, лепка снеговика, катание на лыжах, коньках, игры в снежки и т.д.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сюжетная станковая композиция. 2. Способы выделения композиционного центра: -размер главного объекта -цвет , контраст -свободное пространство вокруг главного объекта - освещенность - необычное положение главного объекта 3. Повтор этапов исполнения композиции. Напоминание о сборе материала и помощь в его комплектации. 4. Масштаб внутри картины. Понятие планов: ближе - дальше, больше и меньше. 5. Связь между фигурами. Ритм в композиции. 6. Влияние цвета и колоритана настроение в картине. 7. Обучение выявлению изобразительной плоскости и выбору формата. 8. Помощь в поиске образа и настроения. 9. Привитие навыков рисования фигуры человека. <p>Наглядные пособия и методический материал: работы художников. Книги из школьной библиотеки.</p>	<p>Упражнения на выделение КЦ, выполняются тушью, маркером. Формат А8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Зимние забавы». Обсуждение. Выбор сюжета. • Работа над эскизами. Выбор лучшего эскиза и его живописное решение. • Прорисовка на основном формате фигур, деталей с использованием собранного материала. • Работа в цвете. • Детализовка. Обобщение. <p>Техника: акварель, гуашь. Формат до А3.</p>	16
			Итого:	16

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 5»
3 четверть (20 часов)

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
3	«Животные вечных снегов» -пингвины -белые медведи -поморники -полярные совы - тюлени - и др.	1. Знакомство с анималистическим жанром. 2. Понятие закрытая и открытая композиция 3. Выявление силуэта в работе (позитив и негатив). 4. Определение характерной позы животного, его повадки 5. Сопоставление размеров персонажей и окружающей среды. Соотношение величин пятен. Масштаб пятна и фона. 6. Сбор материала - необходимый этап в работе над композицией. Зарисовки с натуры в Зоологическом музее, использование фотоматериалов и книг, сбор сведений о животных: среда обитания, питание, враги... 7. Изучение природы за Полярным кругом. 8. Наглядные пособия. Книги из школьной библиотеки. Работы профессиональных художников-графиков. Альбом «Силуэты Суоми», пособие «Азбука композиции».	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение эскизов на линейно-контурное и силуэтное решение (позитив, негатив) • Выполнение упражнений на соотношение масштаба пятна и фона в работе • Выбор окончательного варианта. • Прорисовка на основном формате. • Изображение животных: детализировка, обобщение силуэта, поиск статичного или динамичного образа. • Выделение главного. • Работа над деталями. <p>Техника: силуэтная черно-белая графика Формат до А3.</p>	12
4	Декоративная композиция. • «Дары природы»	1. Примеры работ из методического фонда. Обсуждение задания и порядка работы. 2. Повторение декоративных приемов в композиции: плоскостность, условность изображения, цветовая гамма. 3. Стилизация (художественная переработка формы) как основной прием декоративной композиции.	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение задания одним из декоративных приемов в формате: круге, прямоугольнике, треугольнике. • Линейно-контурное и силуэтное решение. • Цветовое решение <p>Свободный выбор техники. Формат до А4.</p>	8
			Итого:	20

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 5»
4 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
	5. Подводный мир	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение изображению рыб в среде обитания. 2. Обучение рисованию по воображению, памяти и представлению. 3. Композиционные задачи: выделение главного тоном, прорисовкой. 4. Обучение обобщению и условному изображению фона (дальнего плана). 5. Цельность живописного решения с помощью обобщения работы. 6. Повторение понятия и значения закрытой и открытой композиции. 7. Ритм в композиции, как средство выразительности. 8. Линия, пятно, фактура, текстура как приемы создания выразительной композиции. Примеры использования различных фактур, для создания выразительной композиции. 9. Знакомство с различными техниками исполнения и графическими приемами. Инструменты для получения текстур, фактур. Отпечатки фактур. 10. Наглядные пособия по графическим приемам, работы из методического фонда школы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Объяснение закрытой и открытой композиции. Выполнение тональных композиционных эскизов в формате А7. • Ритм в работе, как средство выразительности. Выполнение эскизов в формате А7. • Линия, пятно, фактура, как выразительные средства композиции. Выполнение эскизов в формате А7. • Выполнить различные фактуры, текстуры разными способами. Отпечатки фактур. • Создание графической композиции: используя фактуры, сделанные разными способами. Создать фон в виде акварельной монотипии с включением предварительно отобранных графических фактур. <p>Техника: тушь, перо, отпечатки, акварельная монотипия. Формат от А3 до А2.</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 знать основные теоретические понятия и термины предмета;
- Будет знать основные этапы работы над композицией.
- Будет знать основные принципы построения композиции.
- Будет знать основные выразительные средства композиции.
- Приобретет предварительные навыки в подборе иллюстративного материала.
- Получит начальный опыт работы над эскизами.
- Будет знать о способах перенесения эскиза на основной формат.
- Узнает о роли композиционный центра и способах его выделения.
- Познакомится с понятием выбора линии горизонта в композиции и приобретет первоначальные навыки в использовании выразительных возможностей этого выбора.
- Научится понимать роль цветовой гаммы в создании выразительного образа.
- Научится обращать внимание на силуэт фигур.
- Познакомится со значением выбора масштаба пятна к фону в картине;
- Познакомится с понятием открытой и закрытой композиции.
- Будет уметь работать с новыми художественными материалами;
- Будет знать о необходимости доводить задуманную работу до конца.
- Будет уметь собирать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- Будет уметь использовать средства живописи и рисунка, их изобразительные возможности;
- Разовьёт фантазию и воображение, способность мыслить нестандартно;
- Расширит свой кругозор в области изобразительного искусства.

У обучающегося 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	«Сказка» (Ю. Васнецов, М. Врубель, А. Бенуа, Л. Бакст, И. Билибин, С. Судейкин, Н. Рерих) «Праздники» (М. Нестеров, Б. Кустодиев, В. Суриков) «Животные в среде обитания» (А. Руссо, И. Шишкин) «Мой любимый город Санкт-Петербург», (А. Зубов, А.

Тематические подборки на электронных Носителях	«Сказка», «Животные в движении», «Зимний Петербург», «Подводный мир», «Пригороды Санкт-Петербурга».
Подборка образцов работ обучающихся из методического фонда ДХШ №2 по предмету «Станковая композиция».	«Сказка», «Животные в движении», «Зимний Петербург», «Подводный мир», «Животные в среде обитания».

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 архитектоника, 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. 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.