



**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 7»**

**программа учебного предмета
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 7»**

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 7» 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 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 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 учебного предмета «Основы композиции 7» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 7», возраст обучающихся - 13-15 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы рисунка 7» 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 7» в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Общеэстетическое развитие 7» 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 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	Практическая часть	Всего
1.	«Животные в среде обитания»	1	15	16
2.	«Ремесла народов мира»	1	15	16
3.	Иллюстрация к литературному произведению классиков	1	15	16
4.	Декоративное преобразование формы	1	3	4
5.	«Спорт»	1	11	12
	Всего	5	63	68

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 7»
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 7»
1 четверть (16 часов)

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
1	«Животные в среде обитания»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассказ об анималистическом жанре. 2. Воспитание любви к животным, интереса и наблюдательности. Расширение кругозора и знаний о животных и их роли в жизни человека. 3. Умение рисовать животных по наблюдению и по памяти. Использование зарисовок, сделанных на пленэре. 4. Изучение характерной пластики животных на основе фотоматериалов из книг и интернета. 5. Совместное чтение литературы о животных: Бианки, Пришвина, Джека Лондона и др. 6. Значение формата для выразительности композиции, понятие открытой и закрытой композиции. 7. Выбор линии горизонта и ракурса. Их влияние на выразительность композиции. 8. Колорит, как способ передачи настроения. 9. Изучение среды обитания для рисования антуража. 	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Животные в среде обитания». Обсуждение. Выбор сюжета • Эскизы в карандаше (3 варианта) • Сбор материала • Работа в цвете над лучшим эскизом • Перенос композиции на основной лист • Прорисовка животного в ракурсе, уточнение по форме и силуэту, детали и элементы пейзажа. • Исполнение замысла в цвете. • Просмотр работ, анализ ошибок. Подведение итогов. <p>Техника по выбору. Формат А3.</p>	16
			Итого:	16

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 7»
2 четверть (16 часов)**

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Все го час ов
2	«Ремесла народов мира»	<p>1. Объяснение задачи. Беседа о культуре, обычаях, легендах, истории народов мира.</p> <p>2. Сбор материала – ремесла, архитектуры, ландшафта, костюмов.</p> <p>3. Использование летних зарисовок во время путешествий, книг и фотографий.</p> <p>4. Выявление композиционного центра с помощью света, выбор и определение формата картинной плоскости. + силуэт.</p> <p>5. Передача пространства и колорита.</p> <p>6. Выявление тени и света.</p> <p>7. Определение освещения в картине.</p> <p>8. Закрепление навыков рисования фигур.</p> <p>9. Умение собрать работу, выявив главное. Сделать композицию законченной и цельной.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Ремесла народов мира». Обсуждение. Выбор сюжета • Выполнение короткого эскиза. • Графические варианты эскизов с помощью линии и пятна (тушь, перо или кисть). • Выполнение эскиза на выделение композиционного центра с помощью освещенности. • Цветовые решения эскиза. • Перенос на основной лист. • Прорисовка фигур, пейзажа, деталей. • Работа в материале. <p>Методический материал и наглядные пособия: - закрытая, открытая - выделение КЦ - освещение - ритм - техника и приемы исполнения</p> <p>Техника: гуашь, цветные карандаши. Возможно решение с использованием декоративного приема. Формат по выбору.</p>	16
			Итого:	16

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 7»
3 четверть (20 часов)

	Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
3	Иллюстрация к литературному произведению классиков	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объяснение отличия иллюстрации от станковой композиции на тему. Ее особенности 2. Определение сюжета и подбор материала (интерьер, мебель, костюм, прическа, антураж) 3. Обучение достижению художественной выразительности за счет арсенала средств, имеющихся у художника. 4. Выявление силуэта в работе (позитив и негатив). Соотношение величин пятен. 5. Поиск типажа, его манера, поза 6. Контроль за внимательным изучением первоисточника. Прививание интереса к книге. Знакомство с книжной графикой, элементами оформления книги, с работой художников-оформителей книги. 7. Сбор материала: костюм, предметы быта, интерьер, необходимый для работы над иллюстрацией. 8. Обучение передаче настроения и стиля литературного произведения. 9. Демонстрация работ профессиональных художников-графиков. Книги из школьной библиотеки. Альбом «Силуэты Суоми», пособие «Азбука композиции». 	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: «Иллюстрация к литературному произведению классиков». Выбор произведения. • Выбор сюжета для иллюстрации, воплощение идеи в эскизы. • Разработка серии графических эскизов по одному произведению на группу. Выполнить упражнения на выявление силуэта, равновесия в композиции (цветная бумага, тушь, перо, маркер). • Выбор лучшего графического эскиза. • Прорисовка на основном формате с использованием собранного материала одной иллюстрации. Работа в материале. • Завершение и обсуждение работы. <p>Техника: графические материалы Формат до А3.</p>	16
4	Декоративное преобразование формы Темы: «Насекомое» «Земноводно» «Пресмыкающаяся»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные отличия декоративной композиции от станковой композиции. 2. Метод декоративного преобразования формы в создании декоративной композиции: художник смотрит на объект и 	<ul style="list-style-type: none"> • Тема: Декоративное преобразование формы «Насекомое, земноводное, пресмыкающиеся». Выбор объекта. • Выявление характерных 	4

		<p>интерпретирует его так, как ему необходимо.</p> <p>3. Ознакомление с приемами декоративного преобразования формы (стилилизацией) по материалам из методического фонда.</p> <p>4. Влияние формата на прорисовку животного.</p> <p>5. Условный цвет в декоративной композиции.</p> <p>6. Упрощение формы, обобщенность.</p> <p>7. Ритм в декоративной композиции.</p>	<p>особенностей выбранного животного.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эскизные варианты преобразования формы объекта различными приемами. • Преобразование формы объекта в формате (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник): <ul style="list-style-type: none"> -кубистическая -аморфная <p>Свободный выбор материала. Формат от А6 до А5. 1 вариант.</p>	
			Итого:	20

**«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 7»
4 четверть (16 часов)**

Тема	Теоретическая часть	Практика	Всего часов
5.«Спорт»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диалог о роли спорта в жизни человека 2. Обсуждение видов спорта, духа соревнований, истории олимпийского движения 3. Выявление любимых видов спорта 4. Выбор сюжета: «спортсмен», «Соревнование», «Олимпийские игры», «Олимпийские резервы» и т. д. 5. Ракурс в создании выразительной композиции 6. Движение фигуры - динамичная поза. Фигура в покое- статичная поза 7. Ритм в композиции 8. Выявление композиционного центра с учетом обобщения масс зрителей и болельщиков. Поиск выразительного силуэта спортсмена. <p>Методический материал и наглядные пособия: книги по теме, пособие «Азбука композиции»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Работа над эскизами с собранным по теме материалом. • Выполнение графических эскизов на: <ul style="list-style-type: none"> -динамичную композицию, при которой создается впечатление движения; -статичную композицию, которая создает впечатление неподвижности • На основе заданий выполнение композиции. Эскизы композиционные, цветовые. • Подбор материала. Зарисовки. • Прорисовка на основном формате. • Работа над силуэтом. • Усиление динамики рисунка. • Работа в материале. • Детализировка. • 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 обучающиеся:

- Будет знать основные теоретические понятия и термины предмета;
- Будет знать основные типы и виды композиционных построений, и будет уметь использовать их в собственных творческих работах;
- Будет знать основные средства художественной выразительности;
- Разовьет умение работать над эскизами, самостоятельно выбирая наиболее перспективный вариант.
- Будет уметь самостоятельно подбирать подготовительный материал.
- Будет уметь грамотно переносить эскиз на основной формат.
- Будет уметь использовать тональные и цветовые контрасты для характеристики образов.
- Получит предварительные сведения о роли ритма в передаче движения и в расположении фигур на плоскости.
- Будет уметь выбирать освещение для создания настроения в композиции.
- Разовьет воображение, интуицию, эмоциональную восприимчивость.

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	<p>«Иллюстрация к литературному произведению» (Е. Кибрик, Г. Верейский, В. Конашевич, А. Бенуа, М. Добужинский, В. Фаворский)</p> <p>«Страны мира» (В. Верещагин, П. Гоген, Н. Рерих, Поленов, К. Писсаро, А. Марке, Д. Констебль)</p> <p>«Животные в среде обитания» (А. Руссо, И. Шишкин)</p> <p>«Спорт» (А. Дейнека)</p>

Тематические подборки на электронных Носителях	«Животные в движении», «Музеи Санкт-Петербурга», «Страны мира», «Спорт».
Подборка образцов детских работ из методического фонда ДХШ №2 по предмету «Станковая композиция».	«Животные в движении», «Страны мира», «Животные в среде обитания», «Иллюстрация к литературному произведению», «Спортивная олимпиада»,

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. 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.