

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ

(приказ № 982 от 6.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»**

Возраст учащихся: 13-15 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: базовый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна
Таланкин Дмитрий Сергеевич
Таланкин Сергей Анатольевич
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Выразительные свойства композиции» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения основного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 13-15 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции и заинтересованные в дальнейшем развитии в различных направлениях дизайна.

Уровень освоения программы: базовый.

Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 108 часов, 1 год, 3 часа в неделю.

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайнера является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Отличительные особенности программы:

В программе «Выразительные свойства композиции» изучаются наиболее универсальные понятия композиции, основы графического дизайна, его азбука. Исследуются выразительные возможности точки, линии, геометрических фигур, различных абстрактных форм и фактур. Графические элементы рассматриваются как носители определённых ассоциаций и смыслов, а их взаимоотношения в поле композиции – как аналог взаимодействия реальных сил, как процесс моделирования различных ситуаций.

В системе пропедевтических упражнений демонстрируются основные функции композиции – выражение смысла и приведение в единство и гармонию всех её элементов. Для этого используется аппарат композиционных категорий, объединённых в группы по сходным признакам, каждая из которых является самостоятельной темой – со своим набором формальных средств и своей содержательной, смысловой задачей.

Цель программы – инициация учащихся в композиционный процесс – сосредоточение и погружение в мир образов и форм, мобилизация художественной восприимчивости, воображения и интуиции. Каждое передвижение графической формы в поле листа дети учатся соотносить со своими восприятиями, с возникающими ощущениями и чувствами. Процесс композиционного поиска – особое состояние единства внутреннего и внешнего, объективного и субъективного, содержания и формы, соответствия мыслей, чувств, моторики, при котором весь человек становится инструментом и проводником творчества. Это и полное погружение в работу, и внутренний контакт с полем композиции и его элементами, и прочувствование и осмысление существующих композиционных закономерностей. Это процесс вживания в образ, поиска адекватных способов его выражения и формы, способной вызвать необходимое состояние при помощи первичных абстрактных элементов.

Создаваемый образ служит камертоном всей композиции, её формообразующим фактором. Соподчинение всех элементов главной идее позволяет найти соответствующий композиционный строй, добиться нужного эффекта. Постепенно приходит умение абстрагироваться от одних свойств и качеств, подчеркивать и выделять другие для лучшей передачи той или иной информации, понятия, идеи. Искусство композиции заключается и в том, чтобы сделать невидимое видимым, наглядным и предельно выразительным.

В процессе обучения исследуются основные функции и средства композиции, методы композиционного мышления, осваиваются технические приёмы исполнения. Применение интенсивных технологий обучения стимулирует процесс творческого освоения и запечатлевания основных принципов теории композиции. Комплекс заданий курса является тренингом по развитию ассоциативно-образного и визуального мышления, воображения и фантазии, способствует концентрации внимания, внутренней визуализации образа, развитию чувства гармонии и соразмерности.

Цель программы – формирование и развитие творческой личности путём изучения основных законов и категорий композиции, раскрытие личностного потенциала и творческой индивидуальности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить учащихся с языком графического дизайна и его спецификой, с основными законами композиции, композиционными категориями и средствами;
- обучить профессиональным средствам, методам и графическим техникам в области графического дизайна.

Развивающие:

- развить ассоциативно-образное мышление, воображение и фантазию;
- развить визуальную и композиционную культуру учащихся, визуальное мышление, чувство гармонии и соразмерности;

- расширить кругозор, эрудицию и компетентность в области графического дизайна;
- развить навыки ведения самостоятельной работы.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области дизайна и изобразительного искусства и общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся познакомятся с языком графического дизайна, с основными законами композиции, композиционными категориями и средствами;
- овладеют основными методами, приёмами и графическими техниками в области графического дизайна.

Метапредметные:

- разовьётся визуальная и композиционная культура, чувство гармонии и соразмерности;
- сформируются навыки ведения самостоятельной работы.

Личностные:

- разовьётся ассоциативно-образное мышление учащихся;
- вырастет интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- расширится кругозор, повысится эрудиция и компетентность в области дизайна и изобразительного искусства и общий культурный уровень.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших программы второго года обучения Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
  - тематические лекции;
  - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
  - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
  - практические занятия;
  - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
  - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций;
  - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
  - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
  - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
  - эскизирование, поиск взаимоотношений элементов в поле композиции;
  - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, при необходимости – отрисовка в нужном размере, проработка деталей;
  - выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов, консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений, в том числе:

- для коллажных композиций:
  - изготовление полного набора необходимых элементов;
  - комбинирование и поиск/уточнение взаимоотношений элементов в поле композиции;
  - монтаж композиции, коллажирование.
- для графических композиций:
  - исполнение в соответствующей заданию графической технике;
  - ксерокопирование, масштабирование (по необходимости);
  - разработка различных цветовых решений (по необходимости).
- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
  - одновременно всей учебной группе;
  - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
  - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- копировальный аппарат.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- бумага белая и цветная различной плотности;
- карандашная калька;
- самоклеющаяся плёнка, шрифты на клейкой основе;
- графические инструменты и материалы: простые карандаши, стирательные резинки, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, карандаши, ручки-корректоры и т.п.;
- линейки, угольники, циркули;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
2	Статика – динамика	12	1	11	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Направление и характер движения	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Ритм и метр	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Симметрия – асимметрия	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Вертикаль – горизонталь	12	1	11	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
7	Чёрное – белое	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Большое – малое	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Элемент – система	12	1	11	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Мягкое – жесткое	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
11	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	10	98	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
A1	Круг, треугольник, квадрат: передача смыслов, образов, состояний	3-6	1	2-5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
A2	Структура квадрата	6-9	1	5-8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A3	Структура круга	6-9	1	5-8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A4	Фактура – текстура	12-15	1	11-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися