

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 № _____ Од от 6.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

Возраст учащихся: 14-16 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: углублённый

Разработчики:

Таланкин Дмитрий Сергеевич
Ленцкая Светлана Владиславовна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Фигуративная композиция» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого года обучения специализированного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 14-16 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;
- заинтересованные в дальнейшем развитии и специализации в различных направлениях дизайна, мотивированные к поступлению в вузы по специализациям «дизайн», «графический дизайн», «дизайн среды», «промышленный дизайн» и т.п.

Уровень освоения программы: углублённый.

- Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.
- Около 80% выпускников продолжают обучение в профильных высших и средних учебных заведениях по различным направлениям дизайна, искусства, архитектуры.

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 дизайна 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.

Система заданий курса является пропедевтикой графического дизайна – знакомит с задачами и методами профессии дизайнера-графика, даёт представление о выразительных и композиционных средствах в различных областях художественной и проектной деятельности, учит свободно в них ориентироваться, сознательно применять и комбинировать в поисках новых решений. В процессе освоения языка графического дизайна, его закономерностей и специфики происходит синтез абстрактно-ассоциативного и предметно-образного мышления.

Отличительные особенности программы:

Основой для заданий программы «Фигуративная композиция» служат элементы предметного мира, отвлечённые от конкретной обыденности окружающей их материальной среды. Перенесённые в условно-абстрагируемое ментальное пространство, предметы становятся символами процессов, понятий, функций и служат выражению самых различных смыслов и идей. Люди, явления и образы природы, вещи и инструменты изображаются с разной степенью обобщения и мерой условности. Рассматриваются принципы и приёмы их стилизации. Изучаются методы визуализации незримого через зримые образы.

Особенностью изучаемой композиции является её подчинение законам формальной выразительности: каждая тема связана с определённым набором выразительных средств и категорий, необходимых для её решения. Учащиеся знакомятся с основными типами организации композиционного пространства, классификацией и отбором композиционных средств. Последовательно применяются различные художественно-графические техники и приёмы, материалы и инструменты.

В специальных упражнениях, предшествующих каждой теме, изучаются выразительные возможности линий, силуэтов, цветовых пятен, текстур и фактур – их способность передавать широкую гамму ассоциаций и образов. На конкретных примерах рассматривается семантика форм и цвета, их знаковая сущность. Графические средства, используемые для изображения предметов, обнажаются, выступают самостоятельными элементами композиции. Особое внимание уделяется их стилевому и пластическому единству.

В процессе освоения профессиональных приёмов графического дизайна формируется визуальное мышление – мышление образами и зрительными ассоциациями. Занятия по программе воспитывают в учащихся стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений, расширяют кругозор, эрудицию и компетентность в области графического дизайна.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём освоения языка графического дизайна, его закономерностей и специфики.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с языком графического дизайна, его закономерностями, выразительными средствами и спецификой;
- обучить профессиональным средствам, методам и графическим техникам в области графического дизайна.

Развивающие:

- 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-графика;
- 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 графического дизайна и общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся освоят язык графического дизайна, его закономерности, выразительные средства и специфику;
- овладеют основными методами, приёмами и графическими техниками в области графического дизайна.

Метапредметные:

- разовьётся визуальная и композиционная культура учащихся, визуальное мышление, чувство гармонии и соразмерности;
- разовьётся воображение и фантазия;
- разовьётся способность к сосредоточению, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- совершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области графического дизайна и общий культурный уровень учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «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 графических композиций:
  - исполнение в соответствующей заданию графической технике;
  - ксерокопирование, масштабирование (по необходимости);
  - разработка различных цветовых решений (по необходимости);
- для коллажных композиций:
  - изготовление полного набора необходимых элементов;
  - комбинирование и поиск/уточнение взаимоотношений элементов в поле композиции;
  - монтаж композиции, коллажирование.
- 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;
- ножницы, макетные ножи, металлические линейки, коврики для резки;
- гофрокартон или пенокартон для подложки коллажа;
- текстурированные бумаги (обои, газеты, журналы и другие печатные издания, упаковочная бумага и т.п.), рельефные обои и другие материалы, мятая бумага, калька, фольга, полиэтилен, сетки и т.п.; мелкие бытовые предметы;
- папки-файлы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ		45	4	41	
2	Прямые линии	6	1	5	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Характер линий	3	0	3	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
4	Выразительные свойства линий	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Инструмент и его функция	9	1	8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
6	Знак – символ – пиктограмма	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Композиция из художественно-графических инструментов и материалов	12	0	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. ШВЕЙНЫЕ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ		24	0	24	
8	Фактура, текстура, замкнутый контур	9	0	9	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
9	Композиция из швейных или строительных принадлежностей	15	0	15	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
III. МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		18	1	17	
10	Музыкальные ассоциации	9	1	8	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
11	Композиция на тему «Музыка»	9	0	9	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
IV. ВРЕМЯ		18	1	17	
12	Образы времени	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
13	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	9	99	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

A1	Чувство объекта	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A2	Фактура – текстура	12-15	1	11-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися