

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Вороновская детская школа искусств»

Принят
Педагогическим советом
Протокол № 2
От «03» 09 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____
В.В.Бусаркина

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

ПРОГРАММА
по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Срок обучения- 2 года

6-7 класс

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Москва 2025

Сертификат: 25031863F5869A827BD5ED107540C3CB
Владелец: Бусаркина Валентина Викторовна
Действителен: с 12.09.2025 до 06.12.2026

Содержание программы:

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Место учебного предмета в структуре образовательной программы;*
- *Методы обучения;*
- *Материально-технические условия реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- *Структура программы;*
- *Сведения о затратах учебного времени и содержание учебного предмета;*
- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования по классам.*

III. Формы и методы контроля, система оценок

- *Контроль и учет успеваемости;*
- *Критерии оценки.*

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

V. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой методической литературы;*
- *Список рекомендуемой учебной литературы;*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая»

(3-ой уровень) составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий составляет ежегодно 33 недели. Аудиторные занятия – два часа в неделю, самостоятельная работа в классах не предусматривается, ввиду большой занятости по предметам.

Итоговая аттестация проводится по окончании второго года обучения.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно- исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами;

этюдами, набросками, эскизами;

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления)

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция

- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Сведение о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	6		7		
Классы	1	2	1	2	
Количество недель	16	17	16	17	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	132
Форма аттестации	Диф. зачет	Диф. зачет	Диф. зачет	Диф. зачет	
Вид аттестации	текущая	промежуточная	текущая	итоговая	

Диф. Зачет- дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета со сроком обучения 2 года составляет 132 часов, самостоятельная работа в классах не предусматривается, ввиду большой занятости по предметам.

Учебные знания по учебному предмету проводится в форме аудиторных занятий, самостоятельной работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью до 11 человек.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 2-го уровня заканчивается по представленному тематическому плану итоговой аттестацией.

Учебно-тематический план

1 год обучения					
1 четверть- 9 учебных недель					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	45	18	18+9
2 четверть – 7 уч. недель					

	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция,возможно в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	35	14	14+7
3 четверть – 10 уч. недель					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический бытовой жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческуюили бытовую тематику	урок	50	20	20+10
4 четверть - 7 уч. недель					
3.2.	Выполнение живописной композиции на историческую или бытовую тему	урок	35	14	14+7
	Итого:		165	66	99
2 год обучения					
1 четверть- 9 учебных недель					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организацияпортрета	урок	63	36	18+9
2 четверть 7 учебных недель					
1.2.	Однофигурная или двухфигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	49	28	14+7
3 четверть- 10 учебных недель					
1.3.	Выполнение сложной сюжетной композиции ,возможно иллюстрации к произведениям русской и мировой литературы	урок	70	40	20+10
4 четверть- 7 учебных недель					
1.4.	Выполнение сложной многофигурной композиции(возможно батальной или жанровой направленности)	урок	49	28	14+7
	Итого:		231	132	66+33

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция, возможно в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический, бытовой жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую или бытовую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);

- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темки общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции бытового или исторического характера.
2. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3.2. Выполнение живописной композиции на историческую или бытовую тему.

Цель: Изучение возможностей передачи цветом глубины, плановости композиции, либо выявление декоративного начала в композиции и ее плоскостного строя средствами цвета.

Задача: укрепление навыков работы с подготовительным материалом, изучение костюма, предметов материальной культуры, навыков выбора формата, колористического решения.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выбор темы и сюжета для разработки композиции бытового или исторического характера.

Исполнение работы в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров, с целью колористического строя композиции.

2 год обучения

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: 1. Создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

2. Конкурсное задание.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.3. Выполнение сложной сюжетной композиции, возможно иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции, возможно по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

1.4. Выполнение сложной многофигурной композиции (возможно батальной или

жанровой направленности).

Цель: закрепление способности грамотно располагать главных и второстепенных персонажей, а также персонажей третьего плана, используя основные законы композиции.

Задача: умение передавать черты характера персонажа, передавать смысл и идейную задумку работы средствами выбранного художественного материала.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления выразительных особенностей различных материалов и техник.
2. Создание творческой композиции, возможно по мотивам батальной и жанровой.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени), с выставлением четвертной оценки;
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

По окончании 2-го года обучения предусмотрена итоговая аттестация. Учащийся выполняет творческую работу. Тему творческой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса, проводится в счет аудиторного времени. Оценка заносится в свидетельство об окончании.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.

9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990

11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977

12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986

16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977

18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.