МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. М.И.ГЛИНКИ г. ВСЕВОЛОЖСК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.01. УП.06 КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

г. Всеволожск
2026 год

ПРИНЯТА
Педагогическим советом МБУДО
«ДШИ им. М.И.Г линки г. Всеволожск»
Протокол №1 от «31» августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора МБУДО
«ДШИ им. М.И. Глинки
г. Всеволожск»
№ 76 от «31» августа 2026 г.
Л.А. Беганская

Беганская Людмила Александровна
Подписано цифровой подписью: Беганская Людмила Александровна
Дата: 2026.09.22 20:26:28 +03'00'

Разработчики:
Петрова Ирина Алексеевна,
заместитель директора по ХЭВР, МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
Преподаватели Бедин В.С., Юргенцева Т.М.

Рецензент:
Коновалов Михаил Юрьевич,
директор МБУДО «Сертоловская детская школа искусства»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**,** СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛТЗАЦИИ ПРОГРАМЫ

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

1. Рабочая программа в области изобразительного искусства «Композиция станковая» (Далее – РП «Композиция станковая») разработана на основе и с учетом:

– Федерального закона от 29 октября 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

– «Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремёсел» (утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 г. № 754);

– «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629);

– Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по данной программе (утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 февраля 2026 г. № 254) (далее – ФГТ);

– Санитарных правил СП 2.4.4283–26 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодёжи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 19).

Рабочая учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», направлена 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» составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 8-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации**										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в ча-	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточно й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 - 6 классы - 2 часа

7 - 8 классы - 3 часа

Самостоятельная работа:

4 -6 классы - 3 часа

7 - 8 классы - 4 час

Цели 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, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

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;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

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 яв-

ляются 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.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

1. 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:

2. основы композиции станковой
3. цвет в композиции станковой
4. сюжетная композиция
5. декоративная композиция
6. создание художественного образа в композиции
7. графика
8. итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 класс I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	2	2
1.2.	Равновесие основных элементов компози-	урок	5	2	2

	ции в листе				
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	2	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	8	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	18	18
			64	**32**	**32**
4 класс II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	16	8	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	20	10	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой (на примере сюжетной композиции)	урок	32	16	16
			68	**34**	**34**
5 класс I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	32	16	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	32	16	16
			64	**32**	**32**
5 класс II полугодие					
	Раздел 3. Элементы стилизации в станковой композиции, декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном и станковом искусстве, общие принципы её построения.	урок	8	4	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения в декоративной и станковой живописи, графике, упражнения	урок	16	8	8
3.3.	Стилизация изображения животных в разных графических и живописных техниках, упражнения	урок	12	6	6
3.4.	Итоговая живописная или графическая	урок	32	16	16

	композиция на темы произведений Р. Киплинга «Маугли», рассказов Чарушина; декоративная композиция «натюрморт»				
			68	**34**	**34**
6 класс I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	32	16	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	32	16	16
			64	**32**	**32**
6 класс II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	68	34	34
			68	**34**	**34**
7 класс I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	28	14	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	36	18	18
			64	**32**	**32**
7 класс II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	68	34	34
			68	**34**	**34**
8 класс I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы в живописной или графической технике. (Список рекомендованных тем разрабатывается ежегодно)	урок	36	18	18
1.2.	Аналитическая многофигурная композиция: Композиционная схема, разбор по массам, тональный и цветовой разбор произведений русских художников	урок	12	6	6
2.1.	Сюжетная композиция с архитектурными или интерьерными элементами на конкурсную тему	урок	48	24	24
			96	**48**	**48**
8 класс II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа				

3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).	урок	102	51	51
			102	**51**	**51**

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4 класс I полугодие
Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1 Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.
Демонстрация репродукций произведений великих художников.
Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». *Задача:* знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.
Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.
*Цель:*определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».
Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.
Предлагаемые аудиторные задания*:* исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). Формат А3.
Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.
Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.
Задача: приобретение навыка смешивания колеров и составления гаммы.
Предлагаемое аудиторное задание:
создание цветовых растяжек холодной и теплой гаммы, составление цветовых гармоний (3-8 цветов), формат А3, гуашь.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.
Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.
Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, создание гармо-

ничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

• композиция пейзажа по впечатлению «Осенние листья на асфальте», формат А3, гуашь.

• композиция пейзажа по воображению «Осенний парк», формат А3, гуашь.

Задания для самостоятельной работы: цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. **Сюжетная композиция по литературному произведению.** Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

***Предлагаемое аудиторное задание*:**

выполнение композиции на сказочную тему (или конкурсная тема), формат А3, гуашь, ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

4 класс II полугодие

3.2. **Ритм в станковой композиции**.

Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска», Боттичелли «Оплакивание», «Весна», Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «В зимнем лесу», формат А3, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в станковой композиции.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

***Предлагаемое аудиторное задание*:**
создание иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие литературные произведения). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Выполнение предварительных эскизов. Материал: гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.
Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».
Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».
Предлагаемые аудиторные задания:
а) выполнение графического листа на тему «В городе», «В деревне», три варианта эскиза, передающие разные сюжеты и «состояния» пейзажа; Формат А5.
б) выполнение живописной композиции на тему «В городе», «В деревне», три варианта эскиза, передающие разные сюжеты и «состояния» пейзажа; Формат А5.
в) выполнение композиции в формате А3 (графика/живопись). Работа по одному из выполненных ранее эскизов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы для композиции.

5 класс I полугодие
Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.
Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».
Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.
Предлагаемое аудиторное задание:
выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство. Формат 40х50, гуашь.
Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).
Цель: изучение построения композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».
Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.
Предлагаемое аудиторное задание:
Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема), формат 40х50, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

5 класс II полугодие
Раздел **3.** *Элементы стилизации в станковой композиции, декоративная композиция*

3.1. Монокомпозиция в декоративном и станковом искусстве, общие принципы её построения. 4 часа
Цель:
изучение общих принципов создания декоративной композиции как элемента станковой композиции; декоративной композиции в разделе композиция.
Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета в графике и живописи.
***Предлагаемое аудиторное задание*:** создание плоскостного изображения предмета на основе рисунка с натуры. Выбор объекта: посуда (чайник, кувшин и т.п.) или растительный мотив (цветок, ветка с листьями), определение «большой тени»; изображение силуэта. Формат А3, тушь.
Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения в декоративной и станковой графике и живописи, упражнения. 8 часов, бумага А3
Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.
Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.
Предлагаемое аудиторное задание:
трансформация формы трех предметов бытового назначения (лампы, чайника, кувшина и пр.) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища

предмета). Формат А3, гуашь.
Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Стилизация изображения животных, натюрморта в разных графических и живописных техниках, упражнения, 6 часов
Цель: изучение выразительных средств, создающих форму.
Задача: умение создавать гармоничную композицию через интерпретацию и обобщение форм в декоративном натюрморте.
Предлагаемое аудиторное задание:
создание эскизов, компоновка на одном листе при пятновой трактовке форм: поиск выразительного композиционного и цветового решения. Выполнение композиции по наиболее удачному эскизу. Формат 40х50, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: эскизы животных, предметов натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. **Итоговая живописная или графическая композиция** на темы произведений Р. Киплинга «Маугли», рассказов Чарушина; декоративная композиция «натюрморт».
Цель: изучение зооморфных мотивов, ритмических элементов, применение орнаментики, стилизации в композиции листа.
Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента на примере (древнеиранские, египетские, кельтские, готические мотивы). Формат А3, графика, гуашь, тушь
2. Создание живописной или графической композиции с изображением зверей в выбранном стиле. Формат 40х50, графика, гуашь.
   Использование изученных мотивов в графической или живописной иллюстрации на примере работ Лебедева, Траугота, Конашевича.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальную композицию с животными в выбранном стиле.

6 класс I полугодие

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, соблюдение масштаба. Формат 40х50, графика.

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 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. Темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная тема. Формат А2, гуашь.

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

6 класс II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических/живописных композиций на историческую 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 темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. Выполнение эскизов в цвете и тоне, формат А5.
2. Исполнение композиций в материале. Формат А3, 40х50, А2 (в зависимости от количества листов в серии).

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

7 класс I полугодие

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 характери-

стик 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:

Портрет в интерьере. Изображение литературного героя (поясное или в полный рост) из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А. П. Чехов «Хамелеон», И. С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Формат А2, гуашь.

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:

создание однофигурной композиции (автопортрет в историческом костюмированном образе) со стаффажем на заднем плане. Формат А2, графика.

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

7 класс II полугодие

Иллюстрация

1.3. 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»). Выполнение зарисовок, эскизов формата А5, А4.
2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков. Формат А2, гуашь.

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

8 класс I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция с архитектурными или интерьерными элементами.

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы в живописной или графической технике.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение тональных и цветовых эскизов к выбранному произведению. Формат А5, А4. Выполнение композиции по наиболее удачному эскизу. Формат А2, графика/гуашь.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Аналитическая многофигурная композиция: композиционная схема, разбор по массам, тональный и цветовой разбор произведений русских художников. Формат А4 – композиционная схема. Формат А3 – тональный и цветовой разбор. Примеры для разбора: Дейнека А. А. «Оборона Севастополя», Петров-Водкин К. П. «Купание красного коня», Иванов А. И. «Явление Христа народу», Репин И. Е. «Садко».

1.3. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему (знаменательные даты, исторические события, сюжеты современной жизни). Обязательно включение архитектурных или интерьерных элементов.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание:

выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Формат А2, гуашь.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

8 класс II полугодие

Раздел 2. Итоговая работа

2.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Живописная многофигурная жанровая станковая композиция. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата

Вариант 2. Графическая тематическая станковая композиция

Вариант 3. Портретная композиция средствами станковой живописи или графики.

Задачи:

- проживание творческого замысла, определение темы дипломной работы;
- изучение литературы (репродукций), посвященных теме диплома (изучение композиционных зарисовок известных художников);
- сбор подготовительного материала: выполнение набросков, зарисовок, этюдов с натуры (зарисовки архитектуры, пейзажа, элементов интерьера, костюмов, наброски фигур, групп людей);
- создание предварительных графических композиционных эскизов (А4)
- подготовка итогового тонального эскиза и нескольких вариантов цветового

решения (А3)

Цель:

Выполнение композиции в заданном формате – А2, материалы: акварель, гуашь, графика. Обязательна подготовка пояснительной записки к дипломной работе с последовательным изложением порядка изучения аналогов, сбора материала, обоснование выбора темы.

Варианты тем дипломной работы:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. «Земля родная Ленинградская. Память поколений» (станковая жанровая многофигурная композиция), формат А2
2. Военно-патриотическая композиция (станковая жанровая многофигурная композиция), формат А2
3. «Единство народов России», (станковая жанровая многофигурная композиция с элеметами декоративно-прикладного творчества) формат А2
4. «Ожерелье усадеб Ленинградской области», (графическая или живописная жанровая композиция), формат А2
5. «Великие имена России» (станковая портретная сюжетная композиция (живопись, графика)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

4 класс

- знания:
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах; -умения:
- уравновешивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;

• собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- навыки:
• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
• поэтапной работы над сюжетной композицией;
• анализировать схемы построения композиций великими художниками.

5 класс

- знания:
• понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
• о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
• о трехмерном пространстве,
• о перспективе (линейной и воздушной);
• о плановости изображения;
• о точке зрения (горизонт);
• о создании декоративной композиции; -умения:

•передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
• трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
• анализировать схемы построения композиций великих художников;
• работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

6 класс

- знания:
• о пропорциях, об основах перспективы;
• о символическом значении цвета в композиции;
• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
• об эмоциональной выразительности и цельности композиции; -умения:
• ориентироваться в общепринятой терминологии;
• доводить свою работу до известной степени законченности;
• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
• собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:
• разработки сюжета;
• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
• приобретение опыта работы над серией композиций.

7 класс

- знания:

• применения основных правил и законов станковой композиции;
• основных пропорций фигуры человека;
• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; -умения:
• выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
• организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- навыки:
• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
• правильной организации композиционных и смысловых центров;
• создания целостности цветотонального решения листа.

8 класс

- знания:
• законов композиции и схем композиционного построения листа;
• о плановости, перспективном построении пространства;
• о стилизации форм; -умения:
• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- навыки:
• работы различными живописными и графическими техниками;
• самостоятельного изучения материальной культуры;
• применения визуальных эффектов в композиции;
• создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

• создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
• использования символов в изображении;
• создания композиции с использованием шрифта.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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 промежуточ- ные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- 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).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет - в 8 классе,

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценки

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

Знания: – законов композиции и схем композиционного построения листа;

– применение основных правил и законов станковой композиции;

– применения плановости, перспективы построения пространства;

– применения визуальных и ритмических эффектов в композиции;

– основных пропорций фигуры человека;

– соразмерности анатомии фигур человека и частей композиции;

умения:

– создание творческого образа, пере- дающего композиционную идею, смысл работы;
– создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
– самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
– создания пространственной композиции с пейзажными, архитектурными, интерьерными элементами, стаффажем
– самостоятельно тонально выдержанно и колористически (графически) грамотно решить плоскость листа;
– самостоятельно выразить идею композиции с помощью пластических средств - линии, пятна;
– самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
навыки:
– выполнения зарисовок, эскизов, этюдов, для выстраивания визуального композиционного ряда;
– работы различными живописными и графическими техниками;
– самостоятельного изучения материальной культуры для выполнения композиционного замысла.
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.

5. 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.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

- 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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творче-

ской индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

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 СМ. 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 практи-

ки 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