

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ В.В. КРАЙНЕВА"

Принято
на заседании Педагогического совета
ДШИ имени В.В. Крайнева
Протокол № 4 от «21» августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств
имени В.В. Крайнева" от «21» августа 2025г.
№ 69/ОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
в области изобразительного искусства
Учебный предмет **«Композиция станковая»**

Составитель:
Зав. ИЗО-отделением Полякова Л.А.

Москва, 2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E262D0058E3C7C8BFFB5E459C8281CBB
Подписан: Полякова Елена Александровна
Действителен: с 31.03.2025 до 24.06.2026

Пояснительная записка

Образовательная программа по станковой композиции в детской школе искусств рассчитана на 3 года. За это время учащиеся получают знания о цвете, цветовых отношениях, цветовой насыщенности, о свойствах красок, живописные навыки в техниках гуаши и акварели, навыки моделировки формы и передачи фактуры, построения пространства с помощью цвета. Учатся разрабатывать сюжетно-тематическую основу произведения и стараются передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

И здесь особо значимо содержание первых двух лет обучения - их никак нельзя миновать, в них заложены основы развития композиционного и живописного мышления и основы всего курса. Пропустить заложенные здесь основы - все равно, что пропустить элементарное знакомство с существованием чисел в математике, с возможностью складывать их и вычитать. Первые два года - это знакомство с цветовой грамотой, красками и их свойствами. Задания выполняются в технике гуаши, т.к. это наиболее простая и приемлемая техника для детей младшего возраста. Далее во втором и третьем классах дети знакомятся с техникой акварели, одновременно усложняются задания и задачи. Третий год обучения, в основном, является обобщением полученных за первые два года знаний, и закреплением их путем применения на практике. Одной из главных задач программы является развитие наблюдательности и фантазии детей.

В результате изучения программы учащиеся:

- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
- имеют представление о значении композиции для произведения искусства, имеют представление о множественности образных языков изображения;
- развивают фантазию, воображение;
- изучают основные жанры изобразительных искусств; имеют представление об основах компоновки портрета, пейзажа, натюрморта, бытовой и исторической картины, интерьера;
- знакомятся с основными законами построения композиции;

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель, мягкие материалы, бумага, тушь и т. д.

- учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных произведений выдающихся художников.

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности;

- имеют представление о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;

- обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусств, и творчества своих товарищей.

Рассматривая весь процесс обучения в детской школе искусств, надо отметить, что нарастание умения и навыков происходит постепенно от простого к более сложному и развивается как бы по спирали, возвращаясь к решению аналогичных заданий, но уже на новом, более высоком уровне. По этому принципу построена данная программа.

Учебно-тематический план

1 класс

№	Наименование тем	Количество часов
1	Вводная беседа «Цветовая гамма». Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные. Смешение цветов.	2
2	Беседа о композиции и задание на свободную тему.	2
3	Реальность и фантазия. Композиция	2
4	Линия как средство выражения: ритм линий.	3
5	Линия как средство выражения: характер линий.	3
6	Ритм пятен как средство выражения.	3
7	Натюрморт с предметом домашнего обихода в холодной цветовой гамме.	3
8	Пропорции выражают характер.	4
9	Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности (обобщение темы).	5
10	Самостоятельная работа по композиции на свободную тему.	6
Итого - 33 часа		
2 класс		
№	Наименование тем	Количество часов
1	Вводная беседа. Задание на повторение пройденного материала. Композиция	5
2	Создание художественного образа. Взаимосвязь его со средой.	6

3	Композиционный центр и способы его выявления.	5
4	Взаимодействие отдельных частей в композиции, главное и второстепенное.	6
5	Передача пространства. Пространственные планы.	5
6	Движение в композиции.	6
Итого - 33 часа		
3 класс		
№	Наименование тем	Количество часов
1	Тематическая композиция. Вводная беседа. «Народные праздники».	11
2	«Герои, борцы, защитники».	11
3	Итоговое задание. Композиция на свободную тему.	11
Итого - 33 часа		

Содержание курса.

1 класс.

В задачи первого года обучения входит: освоение учащимися цветовой грамоты, таких понятий как основные и дополнительные цвета, теплые и холодные, колорит, теплохолодность, рефлекс, научиться смешивать краски и добиваться нужного цвета, знакомство с техникой гуаши. Задания выполняются в основном на формате А4 гуашью

1. Тема: ***Вводная беседа «Цветовая гамма». Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные. Смешение цветов.***

Вводная беседа.

Задача: Объяснение цветовой грамоты.

Задание: Выполнить цветовой круг.

Задача: Закрепление полученных знаний.

1. Тема: **Беседа о композиции и задание на свободную тему.**

Вводная беседа.

Задача: Введение учащихся в мир картины, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний раздумий.

Задание. Выполнить композицию на свободную тему.

Задача: Выявление степени подготовленности учащихся.

2. Тема: **Реальность и фантазия.**

Задание: Изобразить сказочных, несуществующих животных или птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений.

Задача: Развивать умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным, фантазировать.

3. Тема: **Линия как средство выражения: ритм линий.**

Задание: Изобразить весенние ручьи.

Задача: Развивать чувство ритма в композиции.

4. Тема: **Линия как средство выражения: характер линий.**

Задание: Изображение ветки дерева с различным характером и настроением (по впечатлению и по памяти) (Тушь, мягкий материал)

Задача: Научить с помощью линии передавать различный характер, создавать различные фактуры, используя мягкий материал.

Задача: Научиться гармонизовать цвета в работе.

5. Тема: **Ритм пятен как средство выражения.**

1 Задание: Ритмически расположить летящих птиц.

1 Задание: Ритмически расположить различных животных.

Задача: Дать элементарные знания о композиции, о значимости ритма пятен в композиции.

6. Тема: **Натюрморт с предметом домашнего обихода в холодной цветовой гамме.**

Задание: Выполнить этюд натюрморта с предметом из домашнего обихода в

холодной цветовой гамме.

Задача: Научиться гармонизировать цвета в работе.

7 Тема: Пропорции выражают характер.

1 Задание: Изобразить птиц с разным характером пропорций

2 Задание: Изобразить людей с разным характером пропорций.

Задача: Проследить, как пропорции влияют на восприятие характера.

9 Тема: Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности (обобщение темы).

Задание: Выполнить работу на тему «Сказочный лес»

Задача: Закрепить полученные знания, научить применять их на практике.

10 Тема: Самостоятельная работа по композиции на свободную тему.

Задание: Дать возможность детям самим выбрать тему

Задача: Приучить детей к самостоятельной работе, научить умению самостоятельно принимать решение, умению выбрать тему

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление о том, что такое картина, о чем и как она рассказывает. Учащиеся должны уметь элементарными композиционными средствами выразить то или иное состояние, настроение, уметь пользоваться разными художественными техниками на начальном уровне.

К концу учебного года учащиеся должны иметь понятия о цветах и их строе: основные-дополнительные, теплые-холодные. Должны понимать, что такое колорит, теплохолодность, рефлекс. Должны уметь путем смешения красок добиваться нужного цвета, уметь работать в технике гуаши.

2 класс

Задача этого года освоение новых композиционных средств выражения, основ композиционного построения, таких как композиционный центр, пространственные планы. Дать понятие художественного образа и научить методам его создания, познакомить учащихся с техникой акварели, с различными техническими приемами, последовательностью ведения работы. Научить цветом моделировать форму.

1 Тема: ***Вводная беседа. Задание на повторение пройденного материала.***

Вводная беседа направлена на повторение пройденного материала. Для этого можно проанализировать с учащимися работы художников.

Задание: Выполнить работу на тему «Лето». Техника выполнения - любая.

Задача: Повторение пройденного материала.

Задания выполняются на акварельной бумаге, в основном на формате А4, для этюдов цветов, чучел птиц или животных можно увеличить формат до А3.

2 Тема: ***Создание художественного образа. Взаимосвязь его со средой.***

Задание: Выполнить портрет мамы или друга.

Задача: На примере работ мастеров познакомить учащихся с жанром портрета, научить с помощью различных композиционных средств создавать образ.

3 Тема: ***Композиционный центр и способы его выявления.***

1 Задание: Выполнить композицию на тему: «Зоопарк» в цвете.

2 Задание: Выполнить композицию на тему: «Зима» (графика)

Задача: Объяснить учащимся на примере картин художников, что такое композиционный центр и как его выявить. Закрепить полученные знания на практике.

4 Тема: ***Взаимодействие отдельных частей в композиции. Главное и второстепенное.***

Задание: Выполнить композицию на тему русских народных сказок.

Задача: На примере работ Билибина, рассказать учащимся о способах заполнения формата, о согласовании различных частей композиции и композиционного центра. Научить применять полученные знания на практике.

5 Тема: ***Передача пространства. Пространственные планы.***

Задание: Выполнить работу на тему: «Пейзаж родной земли».

Задача: На примере работ великих русских пейзажистов рассказать о построении пейзажа, о пространстве в работе и закрепить полученные знания на практике, выполнив задание, развивать умение любоваться и восхищаться красотой природы.

6 Тема: ***Движение в композиции.***

1 Задание: Выполнить композицию на тему: «Ветер».

2 Задание: Выполнить композицию на тему: «Спорт».

Задача: Объяснить на примере работ художников как передать движение в композиции и закрепить полученные знания при выполнении заданий.

К концу учебного года учащиеся должны знать основы композиционного построения, иметь понятие о художественном образе в изобразительном искусстве, уметь с помощью различных композиционных приемов и художественных средств выражать свое отношение, настроение, состояние; учащиеся должны уметь работать в технике акварель на начальном уровне: по форме класть мазки, писать прозрачно, разбирать элементарные цветовые и тональные отношения.

3 класс

Задача этого года научить правильно и последовательно вести работу над композицией, объяснить значение эскиза, композиционного поиска и подготовительной работы. Обобщить и закрепить знания, полученные за первые два года обучения. Усложняются задания, помимо объемного моделирования формы, ставится задача пространственного решения постановки.

Задания выполняются в основном на формате А3.

1 Тема: **Тематическая композиция. Вводная беседа. «Народные праздники».**

Задача: Рассказать о тематической композиции, способах ее построения и этапах работы над ней.

Задание: Выполнить композицию на тему «Народные праздники».

Задача: Познакомить детей с различными народными праздниками.

Обобщить и закрепить знания о композиции.

1 Тема: **«Герои, борцы, защитники».**

Задание: Выполнить композицию на тему: «Герои, борцы, защитники».

Задача: Рассказать учащимся о героях Земли Русской. Обобщить и закрепить знания о создании образа в картине.

2 Тема: **Итоговое задание. Композиция на свободную тему.**

Задание: Выполнить композицию на свободную тему.

Задача: Проверка знаний учащихся и выявление их творческих способностей.

К концу учебного года учащиеся должны уметь правильно и последовательно вести работу над композицией, работать с натурным материалом, сами выбирать тему, использовать соответствующие композиционные приемы и художественные средства для создания своих работ, учащийся должен уметь грамотно по форме класть мазки, писать прозрачно, разбирать цветовые и тональные отношения, передавать пространство. Уметь правильно последовательно вести этюд.

Список литературы

1. Т. Ганжало, Живопись в ДШХ «Юный художник» М. «Молодая Гвардия», 8.1989, 9. 1990, 3-6.1992 гг;
2. Б.В. Иогансон, Школа изобразительного искусства, М. «Изобразительное искусство», 1988;
3. А.М. Михайлов, Искусство акварели, М. «Изобразительное искусство», 1995;
4. Н. М. Сокольникова, Основы живописи, Обнинск «Титул», 1996;
5. Б.М. Йеменский Программа «Изобразительное искусство» ГОМЦ «Школьная книга» 2001;
6. Б.В.Иогансон «Школа изобразительного искусства» М. «Изобразительное искусство» 1988;
7. Н.М.Сокольникова «Основы композиции» М. «Московские учебники» 1998;
8. М.К.Претте, А. Капальдо «Творчество и выражение» М. «Советский художник» 1985;
9. А.Л. Филиппова, А.Е. Филиппов «Композиция станковая» уч. пос., изд. «Филиппов», Краснодар, 2020.