

Управление культуры Администрации городского округа город Воронеж
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств № 12
городского округа город Воронеж

Рассмотрено
педагогическим советом ДШИ №12
Протокол № 01 от 28 августа 2026

Утверждаю
Директор МБУДО ДШИ №12
_____Василевская М.И.

Приказ № 53 - ОД от 01.09.2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Учебный предмет «**Основы ИЗО**»

Разработчик:
Гулидова Надежда Вячеславовна
преподаватель художественного
отделения ДШИ №12

Воронеж
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	2
2. Учебно-тематические планы и содержание учебного предмета	5
3. Требования к уровню подготовки обучающихся	10
4. Критерии оценки работы учащихся	11
5. Методическое обеспечение учебного процесса	11
6. Список литературы и средств обучения	11

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «основы изобразительной грамоты» является частью дополнительной

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства и разработана в соответствии с рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанными Минкультуры России во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Срок реализации предмета «основы изобразительной грамоты» 5 лет в дополнительной общеразвивающей

программе в области изобразительного искусства, рассчитанной на 5-летний курс обучения. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ №12 на реализацию учебного предмета «основы изобразительной грамоты» по 5-летнему сроку обучения:

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия	Распределение по годам обучения				
	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Основы изобразительной грамоты	525	175	350	1	1	1	1	1

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Цель и задачи обучения

Цель: приобретение знаний и практических навыков основы изобразительной грамоты и на этой основе развитие творческих способностей.

Обучающие задачи:

1. Научить детей

- владению основами цветоведения,
- знанию основных терминов,
- владению техническими приемами акварельной живописи: заливкой, размывкой, вливанием цвета в цвет, работой по-сырому и по-сырому, а-ля прима, лессировкой, мазком.
- последовательно вести этюд, брать большие цветовые отношения,
- передавать свето-воздушную среду,
- владению навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.
- познакомить с работами мастеров зарубежного, русского искусства,

- сформировать навыки и умения для постоянного самосовершенствования, самоконтроля и самопознания.

Развивающие задачи:

2. Развить:

- творческое воображение,
- эстетический вкус,
- художественное чутье,
- образное мышление,
- осознанное и осмысленное восприятие формата, ритма, тона, декоративности, закона соподчинения и контраста, целого и детали, колористической целостности листа.
- умение видеть отношение, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.
- владение приемом «расфокусирования» зрения,
- потребность самостоятельно решать художественно-творческие задачи,
- навыки самостоятельного творческого подхода к созданию художественного образа,
- мотивацию и способность к самостоятельной деятельности,
- потребность в постоянном самообразовании.

Воспитательные задачи:

3. Воспитать:

- трудолюбие,
- стремление к творчеству,
- стремление к поиску,
- познавательную активность,
- художественный вкус,
- чувство стиля,
- умение выразить свое индивидуальное отношение к изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» видения работы.

Результатом освоения предмета «Основы изобразительной грамоты» является приобретение обучающимися

следующих знаний, умений и навыков:

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник ;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
- навыки в использовании основных техник и материалов;
- навыки последовательного ведения работы.

2. Учебно -тематические планы и содержание учебного предмета.

1

1 год обучения

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Количество часов на тему
1	Знакомство с инструментами. Основные цвета и тона. Растяжки тоновые и цветовые по вертикали и по горизонтали. Акварель	Сообщение теоретических сведений из материаловедения чередуется сообщением сведений из цветоведения. Выполняются упражнения на смешение цветов, заливки и растяжки цвета	2
2	Основные характеристики цвета. Спектр. Сближённые цвета. Акварель.	Выполняются упражнения в цвете на относительность цвета в тоне, по насыщенности и по теплостудности. Упражнения на поиск сближенных оттенков цветов. Решение – заливки.	2
3	Изображение плоских предметов (листья деревьев). Акварель. Упражнения по вливанию цвета в цвет.	Обработка приема вливания цвета в цвет. Работа по сырому. Выполнение цельной уравновешенной по цвету работы.	2
4	Распределение светотени на шаре. Работа по плакату (цилиндр, конус, пирамида).	Знакомство с основными элементами светотени на шар (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая). Фон выбирается контрастный по отношению к цвету шара.	6
5	Изображение круглых предметов при боковой подсветке с натуры (овощи, фрукты, мячи). Понятие о цветовых отношениях. Вариации цветового рефлекса	Попытка с натуры передать объем предмета. Цветовой рефлекс.	4
6	Наброски по памяти отдельных предметов.	Упор на техничность исполнения работы.	6
7	Натюрморт из двух-трех предметов при боковом освещении на нейтральном фоне (светлые предметы на темном фоне). Тепло-холодность.	Повторение темы объем предмета с шарообразной поверхностью, с вводом более сложных форм (введение цилиндра, усеченного конуса, куба и т. д.). Передача тепло-холодности. Техничность исполнения.	6
8	Натюрморт из 2—3 предметов на цветном фоне. Понятие о цветовом рефлексе.	Попытка передать изменение предмета от окружающей среды. Теплое освещение (холодные тени).	7
	ВСЕГО ЧАСОВ		35

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Количество часов на тему
1.	Натюрморт из двух-трех предметов. Ограничена палитра, выполнить тремя красками (желтой, синей, черной).	Повторение темы. Передача формы предмета с передачей пространства.	6
2.	Натюрморт из трех предметов. Ограничена цветовая палитра. Выполнить тремя красками (зеленой, красной, черной).	Использование технических возможностей акварели. Фактура, мазок, направления, размер и форма мазка.	6
3.	Несложный контрастный натюрморт.	Проанализировать изменение тона плоскостей в зависимости от поворота, удаленности от источника света.	6
4.	Натюрморт из двух гладко окрашенных предметов на пестром фоне (ваза и яблоко).	Уметь расфокусированно смотреть на натуру. Увидеть пестрый фон через предметы. Уметь обобщать несущественное ради выделения главного.	8
5.	Итоговая постановка. Акварель.	Проверка приобретенных знаний, умений и навыков.	9
ВСЕГО ЧАСОВ			35

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Количество часов на тему
1.	Постановка из трех предметов с ясно выраженным цветом (фрукты, овощи, посуда) на нейтральном фоне. Используются непестрые драпировки. Боковая подсветка.	Цель: цветовая характеристика предметов и их связь с окружающей средой. Поиск композиции, работа над рисунком под живопись. Поиск больших цветовых отношений. Продолжение работы в цвете. Уточнение деталей. Обобщения. Подведение итогов. Обсуждение.	8
2.	Декоративный натюрморт из игрушек и декоративных тканей. Техника — гуашь. Колорит ограничен 4-5 цветами.	Цель: организация цветового пространства. Равновесие и гармония цвета. Поиск динамической композиции. Составление колеров. Первые цветовые прокладки. Цветовое равновесие. Детализация. Завершение работы. Оформление. Обсуждение.	6

3.	Постановка на контрастном фоне 4-5 предметов.	Цель: передача пространства (объёма предметов). Поиск композиции и формата листа. Рисунок на основном формате. Начало работы тоном. Прописка деталей, поиск общих тоновых отношений. Завершение. Подведение итогов.	8
4.	Постановка из нескольких предметов, более сложных по форме, на цветном фоне. Показываются работы учащихся школы.	Цель: передача характера предметов и их цветовых отношений. Поиск композиции и формата листа. Рисунок на основном формате под живопись. Начало работы цветом. Продолжение. Завершение. Подведение итогов.	13
ВСЕГО ЧАСОВ			35

4

4 год обучения

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Количество часов на тему
1.	Постановка из цветов, свежих овощей, фруктов. Используются работы Фонвизина (репродукции) для показа приемов вливания цвета в цвет. В качестве наглядных пособий могут быть использованы работы учащихся ДШИ из фондов.	Цель: повторение технических приемов акварели, цельность, колористическое единство работы, декоративность решения. Упражнение по-сырому. Вливание цвета в цвет. Поиск оптимального решения обобщенной формы цветка. Изображаются только цветы без вазы и т. д. Поиск композиционного решения натюрморта. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Прописка деталей. Обобщение и завершение.	8
2.	Этюд — растение подсолнух	Цель: повторение технических приемов акварели. По-сырому. Выполнение выразительной композиции в быстром этюде.	4
3.	Букет с веткой рябины.	Передача пространства. Взаимодействие предметов с фоном. Рисунок на формате. Начало работы. Композиционное решение. Прописка деталей. Анализ. Завершение работы. Обобщение. Подведение итогов.	12

4.	Этюд головы человека. Показ лучших работ учащихся ДШИ.	Цель: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки головы цветом. Несколько цветовых набросков головы человека (5—6 за занятие) по цветовой прокладке. Прием по-сырому. Рисунок головы человека. Начало работы тоном. Продолжение работы в цвете. Моделирование лессировкой частей головы	11
ВСЕГО ЧАСОВ			35

5

год обучения

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Количество часов на тему
1.	Фигура человека. Несложная тематическая постановка.	Цель: цветовое единство работы. Пластическая завершенность форм. Моделировка головы, передача пропорций фигуры. Работа над подготовительными эскизами. Композиционное решение. Поиск. Рисунок под живопись. Начало широких лессировочных прокладок. Продолжение работы в цвете под детали. Завершение работы. Подведение итогов.	5
2.	Постановка из 3—4 предметов, разнообразных по фактуре, с введением гипсового орнамента или маски на дальнем плане.	Цель: умение последовательно вести длительную постановку. Лепка формы тоном. Передача материальности предметов. Пространственное решение планов, Объяснение темы с постановкой задач. Композиционное решение Построение предметов. Начало работы В тоне. Работа над деталями по всей плоскости листа. Обобщение, работа над деталями. Окончание и обсуждение работы.	8
3.	Фрагмент интерьера (ясный по теме). Угол мастерской.	Цель: передача пространственных планов тоном, передача световоздушной среды. Поиск выразительной композиции. Выбор точки зрения. Рисунок под живопись. Начало работы цветом. Прописка деталей	6

		лессировкой. Обобщение работы (синтез). Подведение итогов.	
4.	Итоговая экзаменационная постановка. На выбор живописный или графический натюрморт.	Цель: выявление качества полученных умений и навыков: — умение последовательно вести работу над длительным заданием, 12 часов выдерживать на протяжении всей работы цветовое или тоновое единство этюда; — умение завершить работу, показав владение «режиссурой», то есть выделять главное в натюрморте и списывать неглавное, передавая пространственную среду и пропорции.	15
	ВСЕГО ЧАСОВ		35

3. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе

1. Владеть материалами и инструментами.
2. Выполнить самостоятельно усложненный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме постановки.
Для успешного выполнения такого задания учащийся должен овладеть следующими знаниями и навыками:
 - а) грамотно располагать предметы в листе (компоновка);
 - б) точно передавать пропорции предметов;
 - в) владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми геометрическими формами;
 - г) уметь поставить предметы на плоскость;
 - д) выявлять цвет — выявлять форму цветом — выявлять цветом объем - выявлять цветом пространство;
 - е) уметь изображать предметы во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей;
 - ж) уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта;
 - з) укладываться в заданные сроки выполнения работы.

4. Критерии оценки работы учащихся

5 баллов — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена.

4 балла — полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень живописной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. Ученик хорошо справляется с палитрой цветов, но допускает незначительные ошибки в тональном решении.

3 балла — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью). Ученик допускает грубые ошибки в композиционном и цветовом решении натюрморта.

2 балла — полное несоответствие требованиям; уровень живописной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена. Но такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет учащихся от творческой деятельности, а учителю стоит присмотреться к креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Планы открытых уроков,
Наглядные пособия,
Методические разработки,
CD и MP3 фонограммы,
DVD фильмы выставок, репродукции картин.

В учебно-методический комплекс преподавателя МБОУДОД ДШИ №12 входят учебники, методические пособия, дидактический материал, фонотека, видеотехника, календарно-тематические планы.

6. Список литературы и средств обучения.

1. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку, 1986.
2. Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология “эмоционального настроения” детей в процессе освоения техники живописи.//Искусство в школе. с.39, 2010.
3. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие/Ю.Д. Бабаева, Н. С. Лейтес. - М.: “Академия”, 2000.
4. Панксов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. - М.: Издательский центр “Академия”, 2008.

Управление культуры Администрации городского округа город Воронеж
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 12
городского округа город Воронеж

Рассмотрено
педагогическим советом ДШИ №12
Протокол № 01 от 29 августа 2024

Утверждаю
Директор МБУДО ДШИ №12
_____Василевская М.И.

Приказ № 56 - ОД от 02.09.2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Учебный предмет **«Композиция»**

Разработчики:
Барыбина Олеся Юрьевна
Гулидова Надежда Вячеславовна

преподаватели художественного отделения ДШИ №12

Воронеж
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	2
2. Учебно-тематические планы	6
3. Содержание учебного предмета	10
4. Требования к уровню подготовки обучающихся	18
5. Формы и методы контроля, система оценок	21
6. Методическое обеспечение учебного процесса	22
7. Список литературы	23

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства и разработана в соответствии с рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанными Минкультуры России во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Срок реализации предмета «Композиция» 5 лет в дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства, рассчитанной на 5-летний курс обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ №12 на реализацию учебного предмета «Композиция» по 5-летнему сроку обучения:

Наименовани е учебного предмета	Учебная нагрузка в часах					Всего по программе
	Распределение по годам обучения					
Композиция	1класс	2класс	3класс	4класс	5класс	
	2	2	2	2	2	
Количество учебных недель	35	35	35	35	35	
Итого в году	70	70	70	70	70	350

Учебный предмет «Композиция» 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» 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 ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция» 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: 1–5 классы- 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция» 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» 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.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-иллюстративный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 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.

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

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом разнесчастных групп и особенностей детей, при работе в таких группах. А также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 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 и тон в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции н
- копирование работ художников
- итоговая работа

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

№	Наименование раздела. темы	Вид занятия	Общий объем времени в часах
1 год обучения			
	Раздел 1. Основы композиции станковой		
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	4
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	8
	Раздел 2 Цвет в композиции станковой.		
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	8
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	8
	Раздел 3 Сюжетная композиция		
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	16
3.2	Ритм в композиции станковой.	урок	5
3.3	Композиционный центр в композиции станковой.	урок	5
3.4	Выразительные средства в композиции станковой.	урок	16
2 год обучения			
	Раздел 1 Цвет в композиции станковой.		
1.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.	урок	10
	Раздел 2 Сюжетная композиция.		
2.1	Однофигурная, двухфигурная	урок	16

№		Вид занятия	Общий объем времени в часах
	Раздел 3. Декоративная композиция.		
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10
3.2	Трансформация и стилизация изображения.	урок	10
3.3	Декоративная композиция натюрморта.	урок	16
3.4	Стилизация изображения животных	урок	8
3 год обучения			
	Раздел 1 Сюжетная композиция		
1.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	урок	12
	Раздел 2 Цвет в композиции станковой.		
2.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	урок	10
	Раздел 3 Сюжетная композиция (исторический, батальный, бытовой, анималистический, маринистический, портретный жанры)		
3.1	Исполнение композиции в историческом, батальном жанре. (декоративная, станковая, копии работ художников)	урок	12
3.2	Исполнение композиции в бытовом, портретном жанре (декоративная, станковая, копии работ художников)	урок	12
3.3	Исполнение композиции в анималистическом жанре (декоративная, станковая, копии работ художников)	урок	12
3.4	Исполнение композиции в маринистическом жанре (декоративная, станковая, копии работ художников)	урок	12
4 год обучения			
	Раздел 1 Создание художественного образа в композиции.		
1.1	Композиционная организация портрета.	урок	20
1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на дальнем плане.	урок	25
1.3	Иллюстрация к литературным произведениям.	урок	25
5 год обучения			
	Раздел 1 Графика.		
1.1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента, декоративная композиция или копировка работ художников	урок	15
1.2	Графический лист с визуальным эффектом. Вариант 1 Иллюстрация. Вариант 2. Архитектурные фантазии. Вариант 3. Оверлеппинг.	Урок	15
	Раздел 2 Сюжетная композиция.		
2.1	Композиция на конкурсную тему (живописная, графическая, декоративная, прикладная, копия работы художника).	урок	15
	Раздел 3 Итоговая работа.		
	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Вариант 2. Сюжетная композиция (конкурсное задание). Вариант 3. Декоративный натюрморт. Вариант 4. Копирование работ классических мастеров.	урок	25

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 год обучения 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.

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: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по тепло-холодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, 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 тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

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

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. 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 отрывается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

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 композиции станковой.

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: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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 «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

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

2 год обучения 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.
Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной 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).

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

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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 (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

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

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задача:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. *Задача:* приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. *Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
 - а) древнеиранские мотивы;
 - б) готические мотивы;
 - в) стиль эпохи Возрождения.
 2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.
- Задание для самостоятельной работы:* создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения 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, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-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 на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических 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. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

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

4 год обучения 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 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: А.С. Пушкин «Песнь о вещем

Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

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 автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. *Задание для самостоятельной работы:* зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения II полугодие

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.