

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"

ПРИНЯТА

Педагогическим советом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования г. Москвы
"Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского"
протокол от 16 июня 2026 г. № 5

УТВЕРЖДЕНА

приказом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования г. Москвы
"Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского"
от 16 июня 2026 г. № 40/ОД

Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа в области изобразительного
искусства
"Живопись"

Программа по учебному предмету
"Композиция станковая"

Составитель:
заместитель директора
по УМР
Ю.Н. Семенова

Москва
2026

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка
- II. Содержание учебного предмета
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся
- IV. Формы и методы контроля, система оценок
- V. Методическое обеспечение учебного процесса
- VI. Список рекомендуемой литературы

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета "Композиция станковая" разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации", а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального исполнительства в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей города Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского".

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

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

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

Срок реализации учебного предмета "Композиция станковая" составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе "Живопись" - с 1 по 5 классы, при 7-летней программе — с 3 по 7 классы.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета "Композиция станковая" является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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.

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 общеразвивающей 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.

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:
 основы композиции станковой;
 цвет в композиции станковой;
 сюжетная композиция;
 декоративная композиция;
 создание художественного образа в композиции;
 графика;
 итоговая работа.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия "симметрия" и "асимметрия". Палитра в 2 тона	урок	45	27	18

			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34

5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51

III. 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

1 год обучения

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.

2 год обучения

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.

3 год обучения

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.

4 год обучения

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.

5 год обучения

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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

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).

V. 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.

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 творческой 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.

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 обучающихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. Список рекомендуемой литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: "Легкая и пищевая промышленность", 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // "Искусство" №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // "Творчество" №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. "Вопросы философии" №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник "Искусство книги" №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955