

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Тутти"**

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Педагогического совета
от 29 августа 2025 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская
школа искусств "Тутти"
от 29 августа 2025 г. № 52/ОД

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» II уровень**

**Предметная область
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ**

**Рабочая программа по учебному предмету
«РИСУНОК И СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» II уровень**

Москва
2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета "Рисунок и станковая композиция" II уровень разработана Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Тутти" на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет "Рисунок и станковая композиция" II уровень направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Программа направлена на приобретение учащимися с базовых знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, формальной композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками.

Общеразвивающая программа **"Рисунок и станковая композиция" II уровень** способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание учебного предмета «Рисунок и композиция станковая» тесно связано с содержанием учебного предмета "Живопись". 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.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

На обучение принимаются дети в возрасте преимущественно 12 – 15 лет.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета – 2 года. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета "Рисунок и станковая композиция" II уровень составляет 420 часов (в том числе 210 аудиторных часов, 210 часов самостоятельной работы).

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				
	Классы/полугодия				Всего часов
	1		2		
	1	2	3	4	

Аудиторные занятия (в часах)	48	57	48	57	210
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	48	57	48	57	210
Вид промежуточной и итоговой аттестации	Зачет	зачет	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	114	96	114	420

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме (количество учащихся от 11 человек) или мелкогрупповой форме (количество учащихся от 4 до 10 человек).

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме творческого просмотра (зачета).

Цель учебного предмета

Целью программы **"Рисунок и станковая композиция" II уровень** является общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- формирование знаний о формальной композиции;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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 репродукций и иллюстраций, аудио и видео-ряда).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, учебной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от общего к частному и от общего к частному, от упражнений - к учебно-творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

Задачи программы 6 класса:

- дальнейшее изучение законов композиции,
- соподчинение деталей композиции композиционному центру,
- зона «Золотого сечения»,
- влияние освещения на цвет в композиции,
- анализ композиций старых мастеров,
- использование данных этого анализа в своей работе,
- умение использовать при работе над иллюстрацией собранных материалов: костюм, интерьер, предметы быта разных эпох.

Задачи программы 7 класса:

Обобщение знания законов композиции и выход на самостоятельные произведения - итоговые композиции (3-5 предметов). Выпускные работы могут быть выполнены в любой технике, в живописи, графике. Возможно сочетать различные техники в соответствующем пропорциональном соотношении - всё зависит от выбранной задачи. Работа рассчитана на год.

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

II полугодие - подготовка итоговых работ и завершение всей работы (в апреле).

В мае - обсуждение и защита дипломных работ.

Педагог должен помочь детям выбрать темы образов, найти именно «свое» и, в то же время, выбрать решение по силам. При всей углублённости широте задачи она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

Учебно-тематический план.

Темы заданий и количество часов

Первый год обучения (4-й класс)

Примерный тематический план

I полугодие (4 класс)

№	Тема урока	Цели и задачи
1	Рисунок несложного типового орнамента с драпировкой (однотонной).	Применение навыков и знаний по рисунку с натуры, усвоенных во 2-м классе. Развитие умения целно схватывать форму рельефа, анализировать ее. Светотеневая моделировка формы гипсового орнамента.

	Работа над композицией по эскизам в цвете.	Перенос эскизов на большой формат.
2	Рисунок постановки в интерьере, расположенной ниже уровня глаз (на полу) Свет в композиции. Форэскизы: боковой свет внутри картины, точечный свет от свечи. Контражур. Свет из окна. Зарисовки с натуры: Человек в интерьере.	Передача линейной перспективы взаимодействия больших масс, конструктивное построение деталей рисунка. Передача глубины пространства. Решение тональной перспективы постановки. Изучение воздействия разных источников света на объект. Понятия: «Контражур», «Тональные отношения в натуре». Значение теней.
3	Тематическая постановка из 3-4-х предметов фоне ткани со складками. Работа над композицией «Свет внутри картины». Эскизы в цвете.	Развитие цельности видения. Требование максимальной законченности в натюрморте, передача материала и пространства. Освещение по усмотрению педагога. Умение применять полученные при рисовании с натуры знания и навыки для выполнения композиции.
	ВСЕГО	48 часов

Примерный тематический план

II полугодие (5 класс)

№	Тема урока	Цели и задачи
	Рисунок асимметричного гипсового орнамента с драпировкой. Фигуративная композиция в цвете по заготовкам формальной тональной композиции.	Тональное конструктивное построение. Четкость штриха. Цельность изображения, тщательная светотеневая проработка деталей. Использование анализа опыта старых мастеров для создания собственной композиции.
	Рисунок части интерьера (часть школьного коридора, биологический уголок, лестничная площадка и др.)	Развитие навыков изображения ограниченного пространства с перспективным построением. Передача пространства средствами штриха и светотени Равновесие в композиции тональных пятен
	Натюрморт, состоящий из гипсовой розетки высокого рельефа или гипсовой античной вазы и других 1-2 бытовых предметов из различного материала (металл, керамика, стекло) на фоне драпировки. Работа над композицией по эскизам в цвете.	Конструктивное построение формы. Пространственное решение светотенью. Точность передачи светосилы, материала, разноокрашенности и освещенности натюрморта. Умение перенести изображения с эскизов на большой формат. Цельность композиции, композиционный центр.
	ВСЕГО	57 часов

Примерный тематический план

I полугодие 5 класс

№	Тема занятия	Цели и задачи
1.	Выбор темы выпускных работ.	Просмотр летних эскизов и зарисовок
2.	Рисунок натюрморта (по усмотрению преподавателя) Создание эскизов к выпускным работам в карандаше (10 штук)	Обобщение опыта составления композиций по натурным зарисовкам
3.	Создание эскизов к выпускным работам в черно- белой графике (10 штук)	Умение компоновать изображение в разных форматах. Композиционный центр. Равновесие в композиции
4.	Создание эскизов к выпускным работам в цвете (10 штук)	Умение компоновать изображение в разных форматах. Композиционный центр. Равновесие в композиции. Колорит
5.	Утверждение темы выпускных работ. Отбор эскизов	Подготовка материалов к выпускным работам.
6.	Натурные зарисовки объектов к Выпускным работам	Подготовка материалов к выпускным работам.
7.	Перенос эскизов на большой формат в карандаше	Умение создать работу на основе эскизов
8.	Перенос эскизов на большой формат в цвете	Создание колорита и настроения в выпускных работах. Умение работать с цветом
ИТОГО		48 час.

Примерный тематический план

II полугодие (5 класс)

№	Тема занятия	Цели и задачи
9.	Продолжение работы над выпускными работами. Вторая работа в карандаше	Умение перенести изображение с эскиза на лист в заданный формат
10.	Создание композиции в цвете	Умение работать с цветом. Цветовое равновесие Цветовые контрасты и нюансы
11.	Завершение работы над второй композицией	Обобщение, исправление ошибок
12.	Продолжение работы над выпускными работами. Третья работа в карандаше по эскизу	Умение перенести изображение с эскиза на лист в заданный формат. Перспектива, пропорции фигур и архитектурных элементов
13.	Создание композиции в цвете	Умение работать с цветом. Цветовое равновесие. Цветовые контрасты и нюансы

14.	Завершение работы над третьей композицией	Обобщение, исправление ошибок
	ИТОГО	57 час.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

1 год обучения (4 класс)

Закрепление практических знаний по учебному рисованию натюрмортных и интерьерных постановок. Твердое знание учащимися основополагающего принципа реалистического рисунка — передача формы (пространства) на плоскости, т.е. построение формы на листе бумаги с последующим выявлением с помощью светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемых предметов.

При этом:

- умение самостоятельно анализировать конструктивно-пространственные, объемно-пластические свойства изображаемого, определение его тональных особенностей,
- знание и применение в рисунке основных правил перспективы,
- усвоение принципов последовательности ведения рисунка, применение их в работе, умение доводить рисунок до определенной степени завершенности,
- умение самостоятельно анализировать рисунок на всех этапах работы над ним,
- овладение начальными навыками целостного видения натуры, навыками в определении размеров предметов, их пропорций,
- владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами.

Рисование гипсовых орнаментов симметричных и асимметричных постановок, составленных из сложных по форме предметов, постановок из 3-5-ми предметов простой формы, расположенных в глубоком пространстве, на различных уровнях, с контрастным или рассеянным освещением. Применение в постановках драпировок.

Рисование несложного интерьера.

Формат бумаги в каждом случае определяется индивидуально, в зависимости от композиции рисунка и поставленной задачи.

Учебные задания до 16-14 часов.

Возвращение к рисованию натюрмортов (более сложных - в зависимости от возраста учащихся в конкретной группе).

2 год обучения (5 класс)

1. Осознанное и грамотное использование приемов линейной и воздушной перспективы.
2. Моделирование формы сложных предметов тоном.
3. Последовательное ведение длительной постановки (натюрморт, интерьер, гипсовый орнамент и т.д.)
4. Грамотная постановка предмета на плоскости.
5. Передача пространства средствами светотени.
6. Передача фактуры и материала предмета.
7. Владение линией, штрихом, пятном, навыками в выполнении линейного и живописного рисунка.
8. Выявление в набросках самого характерного, соблюдение **пропорций**.
9. Рисование по памяти предметов в разных несложных положениях.
10. Выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния.

Длительность выполнения постановок - в пределах 4-16 часов.

Неравноценное усвоение учебного материала в связи с индивидуальными особенностями учащихся. Ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи. Использование отдельных заданий и упражнений, выполняемых индивидуально в классе или дома.

Требование доступной для данного возраста степени завершенности работы и качества ее выполнения.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Цель обучения состоит, чтобы последовательно, начиная с изучения основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к пониманию и решению проблем творческого восприятия натуры.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме просмотра работ за год.

При проведении творческих просмотров (зачетов) учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 год обучения (4 класс)

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного варианта;
- грамотно передавать тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- знание основных видов графики и технологии их исполнения (графический рисунок, монотипия, граттаж, гризайль);
- выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуры.

2 год обучения (5 класс)

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- знать основные принципы стилизации и формообразования;
- знать основные виды графики и их специфику;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

С учетом данных критериев в ходе творческого просмотра выставляется «зачет», если соблюдены и выполнены все критерии, или при условии невыполнения одного-трех пунктов данных критериев.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебель, софиты, подставки, натюрмортный фонд;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, репродукции, фонд работ учащихся, иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Методическая литература.

1. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. М. 1985.
2. Барщ А. наброски и зарисовки. М. 1970
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.1963
4. Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005
5. Бесчастнов Н.П. «Черно-белая графика». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002
6. Ватагин В. Изображение животных М.1957.
7. Дейнека Д. Учитесь рисовать М.1961
8. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004
9. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке М.1978.
10. Ростовцев Н. Очерки истории методов преподавания рисунка М.1984.
11. Сергеев А. Учебный натюрморт М.1955.
12. Хитров А. Катуркин Т. Алексеева Е. Учебный рисунок М.1953
13. Школа изобразительного искусства. Сборник. В 10-ти вып. М.1960— 1988.
14. Шорохов Е.В. «Композиция». М., Просвещение, 1986
15. Шорохов Е.В. «Основы композиции». М., Просвещение, 1979

Учебная литература.

1. Н.К. Костерин «Учебное рисование», М.1984г.
2. Академия художеств СССР. «Школа изобразительного искусства», №2М.1988г.; А.Барщ Рисунок в средней художественной школе» М.1977г.
3. С. Калинина «Художественная школа (основы техники рисунка)», М., Эксмо,2007г. В.В.Кандинский «Точка и линия на плоскости» - Спб,2004г.
4. В.М.Жабцев «100 величайших шедевров мирового искусства, которые необходимо увидеть» - Минск, Харвест2010г.
5. А.С. Пучков, А.В. Триселев «Методика работы над натюрмортом», М.«Просвещение», 1982г.
6. Б.А. Соловьева «Искусство рисунка», Л. «Искусство» 1989г.
7. «Материалы и техника рисунка», М. Изобразительное искусство.1983.
8. О.А.Авсиян.«Натура и рисование по представлению»,М.Изобразительное искусство 1985г.
9. Е.В. Шорохов «Основы композиции», М. «Просвещение» 1979г.
10. «Эстетическое воспитание». М. «Высшая школа» 1984г.Даниэль С. «Искусство видеть» - СПб.,2006г.

Средства обучения.

Чертежная бумага: формат А4, А3, А2; карандаши Н, НВ, В, В2; ластик; точилка; угольный карандаш; сангина, гелиевая ручка.