

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

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

ПРИНЯТО

на заседании педагогического совета
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти"
Протокол № 1 от "29" августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»,
«КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ»**

Предметная область
В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету В.01.УП.01.
«КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ»**

Москва
2025 год

Рабочая программа учебного предмета «Композиция декоративная» разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области художественного искусства.

Организация-разработчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №13 Курортного района » Разработчики:

Овчинникова О.Ф., преподаватель ДШИ № 13

Шулишова М.Б., зам. директора по УР ДШИ № 13

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 образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- 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

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

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 «Композиция декоративная» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета вариативной части «Композиция декоративная» составляет 3 года: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 3 классы, при 8-летней программе — с 1 по 3 классы.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего
	1		2		3		
Классы							
Полугодия	I	II	I	II	I	II	
Количество недель	16	17	16	17	16	17	99
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	198

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего
Классы	1		2		3		
Полугодия	I	II	I	II	I	II	
Количество недель	16	16	16	17	16	17	98
Аудиторные занятия (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа (в часах)	16	16	16	17	16	17	98
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	

Форма проведения учебных занятий

В зависимости от количества учащихся в классе занятия по предмету «Композиция декоративная» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или групповых занятия (от 11 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Аудиторные занятия: 1 час в неделю

Самостоятельная работа: 1 час в неделю

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция декоративная» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи программы:

- создание условий для развития детского воображения, фантазии, художественной наблюдательности;
- обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать увиденное;
- обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации равновесия композиции;
- обучение основам технологической системы в создании декоративной композиции;
- оспитание чувства гармонического восприятия действительности;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание любви к декоративному искусству, к народным традициям своего края;
- воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить и понимать декоративное искусство и самостоятельно создавать произведения, несущие красоту и радость (в соответствии с возрастными особенностями).

Слово «Композиция» в переводе с латинского означает составление, связывание, соединение частей. В практических искусствах композиция объединяет частные моменты построения художественных форм (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и асимметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т. д.)- В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение предметов происходит по определенной схеме, в логической последовательности. Любая работа по декоративной композиции начинается с подготовительного рисунка - эскиза, затем переводится на картон и пишется гуашью или выполняется в материале (коллаж, панно, аппликация из ткани). Задания выстраиваются по принципу «от простого - к сложному».

Преподавание направленно на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, творчески созидательного начала, эстетики и культуры чувств. Занятия композицией способствуют выработке сознательного подхода к явлениям действительности. Разнообразие творческих задач формирует сферу их духовных интересов и убеждений. Дети приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им.

Задача преподавателя – это направленное развитие творческих способностей учащихся, их эмоциональной активности. Виды занятий могут быть разнообразными: изучение по теме; знакомство с работами других учеников; книги; мультфильмы; сбор материала; зарисовки; наброски; первые пробы и т.д. Но основным принципом подхода к решению творческих задач является: □ постановка творческой задачи; □ поиск путей ее решения.

В важном учебном разделе станковой и декоративной композиции ставятся задачи по выполнению сюжетно-тематических произведений, организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла. Каждый ученик должен знать законы композиции: цельности, типизации, контрастов и подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу.

Необходимо соблюдать **правила композиции:**

- - сюжетно-композиционного центра;
- - передача ритма;
- - симметрия, асимметрия;
- - расположение главного на втором пространственном плане.

Приемы композиции:

- - горизонтали, вертикали; □ - диагональные направления. **Средства композиции:**
- - линия;
- - штрих-линия;
- - пятно (тон, цвет).

Этапы выполнения станковой композиции:

- Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, □ наблюдений, фантазии, литературный и музыкальный материал и др.
- Выбор техники исполнения.
- Тональные форэскизы.
- упражнения по цветоведению и законам композиции.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты цвето-тональных эскизов.
- Сбор недостающего натурального материала.
- Выполнение работы на формате, в материале.
- Оформление.

Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, полугодовых, годовых, экзаменационных), а также участия в выставках детского творчества (районных, городских, областных, международных).

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

№	ЗНАНИЯ	УМЕНИЯ
1 год обучения		
1	Общие понятия о предмете «Декоративная композиция»	Видение изобразительной плоскости в целом
2	Выразительные средства композиции: роль линии, пятна, эмоционального воздействия цвета	Владение выразительными возможностями линии, пятна, цвета
3	Роль выбора формата и размера изображения в композиционном замысле	Умение правильно выбирать размер изображения, соотношение пятен и фона
4	Понятие об организации изобразительной плоскости	Использование композиционных приемов симметрии и асимметрии в работе над замыслом
5	Роль симметрии и асимметрии в декоративной композиции	Составление геометрического орнамента, последовательность его построения

6	Понятие о геометрическом орнаменте и применение его в лоскутном шитье	Умение пользоваться модулем треугольника, использование модуля цветовых оттенков в выполнении задания на цветовые гармонии
7	Понятие о теории гармонических сочетаний цветовых пятен	Умение грамотно завершить работу над композицией, обобщить второстепенные детали и выделить главное, смысловые и цветовые пятна
8	Цельность композиции на основе соподчиненное и гармонии	

2 год обучения

2 год обучения		
1	Понятие о цветовом круге, о последовательности спектрального расположения цветов. Спектр насыщенности цветов	Составление цветового круга с последовательным спектральным расположением цветов
2	Общее определение аллегории. Примеры произведений известных художников	Находить аллегорические мотивы, выразительность образа через цветовое решение, через персонификацию образа
3	Понятие о силуэте. Масштабность. Равновесие. Композиционный центр	Использование выразительных возможностей силуэта, а также возможности цветовой гармонии в организации изобразительной плоскости, выделение сюжета, композиционного центра
4	История кельтских узоров, Применение кельтских узоров	Составление кельтских узоров на тему «Зооморфные мотивы» «Птицы»
5	Роль и значение ритма как выразительного средства в изобразительном искусстве	Грамотное использование ритма для членения компонентов и объединения в единое целое

6	Понятие о традиционных узорах лоскутного шитья с использованием полосок, квадратов, треугольников	Самостоятельное последовательное ведение работы в технике традиционного лоскутного шитья
3 год обучения		
1	Более углубленное изучение законов цветоведения	Создание орнаментов в квадрате для изучения законов цветоведения
2	Понятие гобелен. Знакомство с мифами и легендами Древней Руси	Имитация гобеленов, стилизация образов из древнерусских легенд
3	История г.Томска, история народов населяющих Сибирь, тайгу. Изучение быта, ремесел, одежды	Находить аллегоричные образы тайги, Сибири и т. д.
4	Более углубленное понятие цвета в композиции	Формирование образного замысла композиции и последовательное его воплощение в конкретном материале

Учебно - тематический план

В ДШИ «Тутти»

8-летняя программа:

1 год обучения – 32 часа (1-е полугодие – 16 часов, 2-е полугодие - 16 часов)

2 год обучения – 33 часа (1-е полугодие 16 часов, 2-е полугодие – 17 часов)

3 год обучения – 33 часа (1-е полугодие 16 часов, 2-е полугодие – 17 часов)

5-летняя программа:

1 год обучения – 33 часа (1-е полугодие 16 часов, 2-е полугодие – 17 часов)

2 год обучения – 33 часа (1-е полугодие 16 часов, 2-е полугодие – 17 часов)

3 год обучения 33 часа (1-е полугодие 16 часов, 2-е полугодие – 17 часов)

1-й год обучения

№ урока	Наименование раздела, темы	Кол-во часов
I полугодие		
1	Предмет «Декоративная композиция». Цели и задачи. Искусство создания декоративной композиции	1
2	Виды изображений. Основные принципы организации декоративной композиции	1
3	Равновесие в композиции. Законы оптических (зрительных иллюзий)	1

4	Членение плоскостей на части. Оверлеппинг и его роль в декоративной композиции	1
5	Выделение композиционного центра (доминанты). Контрастность форм. Наличие двух композиционных центров	1
6-7	Цвет в декоративной композиции.	2
8	Стилизация в декоративной композиции. Приемы стилизации мотивов	1
9	Организация листа. Закон цельности	1
10	Композиционный центр. Способы выделения	1
11-12	Силуэт	2
13-16	Геометрический орнамент в полосе и квадрате	4
17	Контрольный урок	1
	Всего за II полугодие	17

2-ой год обучения

№ урока	Наименование раздела, темы	Кол-во часов
	I полугодие	
1-2	Декоративная стилизация природных форм. Приемы стилизации мотивов. Характер и варианты графического декора объектов природы	2
3-4	Декоративная стилизация объектов живого мира. Приемы стилизации мотивов. Характер и варианты графического декора объектов живого мира	2
5-8	Декоративная стилизация в натюрморте. Приемы стилизации мотивов. Характер и варианты графического декора объектов натюрморта	4
9-12	Декоративная стилизация пейзажа. Приемы стилизации мотивов. Характер и варианты графического декора объектов пейзажа	4
13-14	Раппорт	2
15	Изобразительные средства декоративной композиции	1
16	Контрольный урок	1
	Всего за I полугодие	16

	II полугодие	
1-2	Изобразительные средства декоративной композиции	2
3-4	Ритм	2
5-10	Статика. Динамика	6
11-15	Симметрия. Асимметрия	5
16	Контрольный урок	1
	Всего за II полугодие	17
	Всего за год	33

3-ий год обучения (7 класс) (1 час в неделю)

№ урока	Наименование раздела, темы	Кол-во часов
---------	----------------------------	--------------

	I полугодие	
1-2	Формообразование	2
3-4	Трансформация	2
5-14	Изобразительные средства и приемы в декоративной композиции	10
15	Повторение пройденного	1
16	Контрольный урок	1
	Всего за I полугодие	16
	II полугодие	
7-14	Трансформация и декорирование	8
15-22	Образность, цельность.	8
17	Контрольный урок	1
	Всего за II полугодие	17
	Всего за год	33

4-ый год обучения (8 класс) (1 час в неделю)

№ урока	Наименование раздела, темы	Кол-во часов
	I полугодие	
1-4	Закон цельности.	4
5-8	Стилистическое и пластическое единство среды и образа	4
9-11	Силуэт	3
12-13	Шрифт в декоративной композиции	2
14-16	Итоговое задание. Выполнение эскиза декоративной композиции на свободную тему. Зачет	3
	Всего за I полугодие	16

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации: □ зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9 классе.

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

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

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; □ выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

1. 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.

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.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. - М., 1990.
2. Власов В. Г. Стили в искусстве. - СПб., 1996.
3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965. 4 Зайцев Е. А. Наука о цвете и живопись. — М. 1986.
5. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. - М., 1910.
6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2004.

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

13. Даниэль 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. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955