

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Когалыма**

Рассмотрено
Методическом совете
Протокол №5
от 01.09.2021 г.

Утверждаю
Директор МАУ «Школа искусств»
/Н.В.Велижанин/
«01» сентября 2021 год

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
по предмету «Композиция станковая»
(5 лет)**

г. Когалым, 2021 год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	3
1.2. Срок реализации учебного предмета	3
1.3. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации	3
1.4. Форма проведения учебных занятий	4
1.5. Цель и задачи учебного предмета	4
1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета	4
1.7. Педагогические технологии, методы и принципы обучения	5
1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	6
II. Учебно-тематический план и содержание учебного предмета	8
III. Требования к уровню подготовки учащихся	20
3.1. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения	20
IV. Формы и методы контроля, система оценок	23
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	23
4.2. Требования к аттестации, критерии оценок	23
V. Методическое обеспечение учебного процесса	25
5.1. Методические рекомендации преподавателям	25
5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся	25
5.3. Дидактические материалы	26
5.4. Список литературы для преподавателя	26
5.5. Список литературы для учащихся	26
5.6. Средства обучения	27
VI. Список литературы	28

I. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: с 1 по 5 классы.

1.3. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1	2	3	4	5						
Аудиторные занятия (в часах)	66	66	66	66	99						363
Самостоятельная работа (в часах)	99	99	99	132	132						561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	165	165	165	198	231						924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Консультации	8	8	8	8	8	40
--------------	---	---	---	---	---	----

1.4. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность урока – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5 - класс – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 класс – 4 часа

1.5. Цель и задачи учебного предмета:

формирование художественно-образного мышления ребенка через изучение основ композиции и умения воплощать свои замыслы в художественные формы, подготовка учащихся 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 учащимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
- воспитание художественно – эстетической культуры и художественного вкуса, способности учащихся к выработке своих взглядов и суждений на произведения искусств, формирование способности к восхищению и удивлению, эмоционально – образному восприятию.

1.6. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- 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.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Учебно-тематический план и содержание учебного предмета».

1.7. Педагогические технологии, методы и принципы обучения

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы, групповой работы и коллективного творчества.

Образовательный процесс также предусматривает следующие *педагогические технологии*:

-Традиционная (репродуктивная) технология обучения.

Цель: передача знаний, умений и навыков.

Сущность: изучение нового - закрепление – контроль - оценка.

Механизм: объяснение в сочетании с наглядностью, воспроизведение изученного материала.

-Технология развивающего обучения.

Цель: развитие личности и её способностей.

Сущность: ориентация учебного процесса на потенциальные возможности учащегося и их реализацию.

Механизм: вовлечение учащихся в различные виды деятельности.

-Технология проблемного обучения.

Цель: развитие познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся.

Сущность: последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных задач, решая которые, учащиеся активно осваивают знание и опыт познавательной и творческой деятельности.

Механизм: поисковые методы (постановка и решение творческих задач).

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 предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства.

Реализация программы базируется на следующих дидактических *принципах*:

1. Принцип воспитывающего обучения.
2. Принцип научности.

3. Принцип наглядности.
4. Принцип сознательности и активности.
5. Принцип связи теории с практикой.
6. Принцип прочности и усвоения знаний.
7. Принцип систематичности и последовательности.
8. Принцип доступности.

Принцип воспитывающего обучения способствует воспитанию гармонично-развитой, культурно-нравственной личности, прививает любовь к прекрасному.

Принцип научности предусматривает изучение законов линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории искусства.

Принцип наглядности подразумевает использование на уроках рисования с натуры таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов. В структуре урока используются последовательные задания и упражнения, определяющие теоретическое и практическое содержание, демонстрируются образцы реалистического рисунка и живописи.

Принцип сознательности и активности умение грамотно изображать окружающие предметы, объекты и явления, правдиво выявлять их особенности и свойства.

Принцип связи теории с практикой предполагает, что изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших путей их использования в жизни. В этом случае у учащихся вырабатывается подлинно научный взгляд на жизненные явления, формируется научное мировоззрение.

Принцип прочности и усвоения знаний приобретение знаний, практических навыков изобразительной грамоты и развитие творческих способностей.

Принцип систематичности и последовательности обучения изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого материала, его содержанием, «от простого к сложному». Учебный материал прочно усваивается, осознаётся, если каждое задание и упражнение логически обуславливается предыдущим.

Принцип доступности (принцип личностного подхода в обучении) соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям (принцип личностного подхода в обучении) требует, чтобы содержание, формы и методы обучения соответствовали возрастным этапам и индивидуальному развитию учащихся. Уровень познавательных возможностей и личностного развития определяет организацию учебной деятельности. Важно учитывать особенности мышления, памяти, устойчивость внимания, темперамент, характер, интересы учащихся.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 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.

В условиях санитарно-эпидемиологических (природных) мероприятий данная программа по предмету «Композиция станковая» реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Проводится мониторинг наличия у обучающихся технической возможности использования ресурсов электронной информационно-образовательной среды (наличие компьютера, ноутбука, планшета и других технических устройств, позволяющих работать с цифровыми образовательными ресурсами, наличие возможности работать в сети «Интернет»). Определяется перечень ресурсов электронной информационно-образовательной среды (бесплатных образовательных онлайн-платформ, список инструментов виртуальной коммуникации для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения), которыми могут воспользоваться обучающиеся. Корректируется расписание уроков на каждый учебный день в соответствии с учебным планом, в том числе предусматривая сокращение времени проведения урока до 30 минут.

Определяется оптимальное соотношение объема занятий, инструктивные материалы для обучающихся, родителей (законных представителей), проводимых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и самостоятельной работы обучающихся с учетом требований СанПиН о продолжительности непрерывного применения технических средств.

Ведется учет результатов образовательной деятельности обучающихся в электронной форме. Осуществляется оценка результатов обучения, текущий контроль успеваемости.

II. Учебно-тематический план и 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 программы содержит сведения о 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

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
	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	9	3	6
	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	16	12	4
	Раздел 3. Сюжетная композиция				

3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	27	18
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
Всего часов			165	99	66

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.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Аудиторное задание: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Летние впечатления», «Мои друзья» и т.п.).

Материал: акварель, гуашь, формат А4

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

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.

Аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych 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 теплохолодности», «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.

Аудиторные задания:

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

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowych 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.

Аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Материал: гуашь, формат А3.

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

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.

Аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается 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». Материал: гуашь, формат А4.

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.

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. Материал: гуашь, формат А3.

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», «времена года».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Аудиторные задания на выбор:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.

Материал: карандаш, тушь, формат А3.

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

Материал: акварель, гуашь, формат А3.

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

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в	урок	40	24	16

	живописной композиции				
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
	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	29	15	14
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	23	15	8
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	23	15	8
Всего часов			165	99	66

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.

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. Материал: гуашь, формат А3.

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.

Аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). Материал: акварель, гуашь, формат А3.

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

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.

Аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета. Материал: гуашь, формат А4.

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.

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). Материал: гуашь, формат А3.

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.

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».
- Материал: гуашь, формат А3.

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.

Аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы (античные);

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	40	24	16
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
Всего часов			165	99	66

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.

Аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

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.

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.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А2.

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

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.

Аудиторное задание:

Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. Эскизирование. Материал: акварель, тушь, карандаш.

Аудиторное задание:

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
2. Исполнение мини-серии в материале.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.

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

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения					
	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
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
Всего часов			198	132	66

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.

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. Материал: акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

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 композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Материал: акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

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.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков. Материал и формат по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	45	24	21
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	45	24	21
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	22	16	6
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика.	урок	119	68	51

	Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт				
Всего часов			231	132	99

Раздел 1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом. Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа. Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции. Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Материал и формат по конкурсному положению.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

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.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата. Материал и формат по выбору учащегося.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Материал и формат по выбору учащегося.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу. Материал и формат по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных законов и элементов композиции, приемов 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.
- эстетическая культура восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, наличие художественного вкуса на примере выдающихся произведений русского и зарубежного изобразительного искусства.

3.1. Требования к уровню подготовки учащихся 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:

- уравнивать 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

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. По разделам программы проводятся промежуточные просмотры.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр;
- экзамен - творческий просмотр.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в виде творческого просмотра работ учащихся (зачёта) по окончании первого полугодия. Также просмотр работ учащихся проводится в конце четверти. Экзамен проводится в конце года (с 1-го по 4 класс). Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в конце 5-го класса.

4.2. Требования к аттестации, критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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.

2 (неудовлетворительно) – ученик не выполняет задачи, делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Работы не завершены.

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

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

Для успешного выполнения задания учащийся должен:

- выполнить работу в соответствии с выбранной темой;
- передать идейный замысел композиции;
- грамотно использовать законы композиции и схемы композиционного построения листа;
- точно передать плановость, перспективное построение пространства;
- грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов;
- правильно строить цветовые гармонии;
- целесообразно выбрать материал для выполнения работы;
- творчески подойти к выполнению работы.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

- 5 («отлично») – при условии выполнения всех пунктов данных критериев;
- 4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;
- 3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев;
- 2 («неудовлетворительно») - при невыполнении более трех-четырех пунктов критериев.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи или графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

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.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю 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.

Преподаватель 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 учащимся. 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.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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 используется 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.

5.3. Дидактические материалы

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 учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

5.4. Список литературы для преподавателя

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.
1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002.
5. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учеб. пособие.— М.: Изд-во «Ижица», 2004.
6. Визер В. Система цвета в живописи. — СПб.: Питер, 2004.
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006.
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.
9. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997.
10. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учеб. пособие.— М.: АСТ: Астрель, 2007.

5.5. Список литературы для учащихся

1. Ватагин В. Изображение животных - М.т 1957.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. — М.: Изобразительное искусство, 2001.
3. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. — М.: РОСМЭН, 2000.

4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004.
5. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: Беларусь, 2003.
6. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1989.
7. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами.— «Профиздат», М., 2001.
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.
9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.
10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.
11. Шорохов Е.В. Композиция. – М.: Высшая школа, 1986.

5.6. Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. Список литературы

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