

Основы композиции на уроках изобразительного искусства в начальной школе

Соколова Е.О.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова», Витебск

Художественное образование в учреждениях общего среднего образования ставит задачу развития эмоционально-образного и художественного типа мышления школьников, что непосредственно влияет на становление их интеллектуальной сферы. На уроках изобразительного искусства обучающиеся осваивают основы изобразительной грамоты, где одним из компонентов выступает композиция. Развитие композиционного мышления оказывает существенную помощь при освоении учебных предметов за счет расширения представлений об окружающей действительности, искусстве и культуре во всех ее проявлениях.

В представленном материале затронуты некоторые аспекты композиционных закономерностей при проведении уроков изобразительного искусства в начальных классах. Данная статья — это емкий и дидактически выстроенный материал, который будет полезен учителю при подготовке к уроку, где основными учебными задачами являются знакомство с законами композиции.

Ключевые слова: уроки изобразительного искусства, композиция, методические рекомендации, подготовка к уроку.

(*Искусство и культура*. — 2025. — № 4(60). — С. 82–86)

The Basics of Composition at Primary School Art Lessons

Sokolova E.O.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

Art education at institutions of general secondary education sets the task of developing the emotional, imaginative and artistic type of thinking of schoolchildren, which directly affects the formation of their intellectual sphere. In art lessons, students learn the basics of visual literacy, where composition is one of the components. The development of compositional thinking provides significant assistance in mastering academic subjects by expanding ideas about the surrounding reality, art and culture in all its manifestations.

In the presented paper, some aspects of compositional patterns in conducting art lessons in elementary grades are considered. This article is a succinct and didactically structured material that will be useful to the teacher in preparing for the lesson, where the main academic objectives are familiarization with the laws of composition.

Key words: fine art lessons, composition, methodological guidelines, preparation for the lesson.

(*Art and Cultur.* — 2025. — № 4(60). — P. 82–86)

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на I ступени общего среднего образования. Реализация учебной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на решение учебных задач, где одной из основных является композиция. Изучение законов композиции развивает

эмоционально-образный и художественный тип мышления, что непосредственно влияет на становление интеллектуальной сферы обучающихся, оказывая существенную помощь при освоении учебных предметов за счет расширения представлений об окружающей действительности, искусстве и культуре во всех ее проявлениях [1].

Адрес для корреспонденции: e-mail: elena.vit@mail.ru – Е.О. Соколова

Целью данной статьи является определение особенностей изучения основ композиции младшими школьниками в учреждениях общего среднего образования на уроках изобразительного искусства.

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. Подготовка учителя к проведению уроков изобразительного искусства требует от учителя грамотного распределения времени, подготовки зрительного ряда для теоретической части урока и разработки наглядных пособий, помогающих при выполнении практической работы.

Успех обучения изобразительному искусству во многом зависит от грамотной постановки целей урока, подбора содержания изучаемого материала. Особое внимание учителю необходимо уделять сфере этнических и этических ценностей национальной культуры, эстетического освоения природного мира и предметно-пространственной среды, окружающей человека [2]. В связи с этим учащимся следует в качестве наглядных материалов показывать репродукции работ белорусских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Информацию целесообразно представлять в разных формах: зрительной, слуховой, речевой, осязательной. Объяснение нового материала должно побуждать учащихся искать собственные варианты решения предложенной учителем художественной задачи и находить аргументы для обоснования выбранного решения.

Для достижения наилучших результатов при выполнении творческих работ важна эмоциональная атмосфера, располагающая к взаимодействию, стимулирующая воображение, память, мышление, необходимые при выполнении творческих композиций. В связи с этим учащимся можно предложить прослушать музыкальные произведения, просмотреть видеофрагменты, мультимедийные презентации, которые способны вызвать эмоциональные переживания, стимулирующие творческий поиск при создании художественных образов [3]. Каждая тема урока должна быть пропущена через чувства ученика, стать частью его личного творческого опыта. Только тогда знания и умения становятся лично значимыми, эмоционально окрашиваются, связываются с реальной жизнью. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценостных ориентиров.

Высокий уровень мотивации может обеспечить включение в занятия загадок, ребусов, игровых технологий, которые призваны

способствовать благоприятному эмоциональному состоянию учащихся, развивать их образное и логическое мышление, наблюдательность, различные виды памяти, в том числе зрительную, что является эффективным средством усвоения знаний, умений и навыков [4].

В конце урока целесообразно проводить в классе выставку работ учащихся и анализировать каждую работу. При этом положительную оценку отдельных качеств работы должен получить каждый учащийся.

Программой не предусмотрено домашнее задание, однако всякого рода дополнительная изобразительная деятельность (наблюдение, выполнение зарисовок и набросков, изучение творчества художников и мастеров, посещение выставок) погружает учащихся в атмосферу творчества и позволяет перенести ее в домашнюю среду, где они могут продолжать создавать образы по своему желанию. В этой связи важно обозначить вектор творческих поисков обучающихся, помочь им в выборе источников творческого вдохновения. Подобного рода деятельность необходимо всячески поддерживать и стимулировать.

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по основам композиции должно происходить систематично, с поэтапным освоением закономерностей построения композиции. Основными учебными задачами при знакомстве младших школьников с законами композиции являются: композиционный центр, равновесие, соотношение форм, ритм, движение, контраст, статика и динамика, симметрии и асимметрии, целостность композиции.

В представленной статье будут рассмотрены некоторые аспекты композиционных закономерностей при проведении уроков изобразительного искусства в начальных классах, в частности:

- компоновка изображения на листе бумаги (тема «Расположение формата»);
- композиционный центр (тема «Композиционный центр в картине»);
- ритм (тема «Ритм в композиции»).

Методические рекомендации по формированию навыка компоновки изображения на листе бумаги. Для решения данной учебной задачи была выбрана тема урока: «Расположение формата».

Теоретический материал урока. Урок можно начать с актуализации знаний о композиции. При этом следует сказать, что процесс работы над произведением на первоначальном этапе связан с размещением на формате

изображений людей, животных, предметов быта, архитектурных объектов и т.п.

Обучающимся необходимо объяснить, что форматы бывают *квадратные*, *круглые*, *овальные*, *прямоугольные* и каждый из них имеет свои композиционные особенности. Квадратный формат создает впечатление устойчивости и неподвижности. Круглый формат придает картине спокойствие и равновесие. Овальный — требует расположения предметов по кругу. Когда необходимо изобразить широкое горизонтальное пространство, используют формат, вытянутый по горизонтали. Вертикальный формат придает изображению впечатление торжественности и величественности. Выбор формата зависит от размеров изображаемых объектов.

В процессе объяснения обучающимся целесообразно показать работы художников, выполненные на разных видах форматов, рассмотреть роль композиции в создании художественных образов.

По ходу закрепления материала уместно спросить у обучающихся: *На каких форматах вы уже рисовали? Можете ли вы вспомнить изображения на круглом или овальном формате? Что на них было изображено? Как вы можете объяснить, почему художник выбрал для своей работы тот или иной формат?*

Постепенно объяснение должно подвести к взаимосвязи выбора формата и объекта изображения. Особое внимание следует уделить правилам расположения изображения на листе бумаги, которое заключается в том, чтобы изображение не «упиралось» в края листа, не было слишком большим или маленьким.

Художественно-творческая деятельность обучающихся. Для закрепления знаний о роли формата при выполнении изображения обучающимся предлагается выполнить практическое задание на тему «Поезд».

Приступая к работе, необходимо определить взаимосвязь между имеющимся форматом и будущим образом. На этом этапе рисующий должен представить вид поезда, оценить его величину и пропорциональные отношения. Немаловажным является обсуждение с учащимися, из каких частей и элементов состоит паровоз, какой он формы, его назначение. Для наглядности можно показать изображения или фотографии поездов, просмотреть отрывок мультипликационного фильма «Паровозик из Ромашково».

При выполнении практической работы необходимо помочь обучающимся определить, из каких частей состоит паровоз, какую роль

играет каждый конструктивный элемент. При этом нужно выделить основные и вспомогательные детали паровоза и подвести обучающихся к пониманию понятия «конструкция» через знакомство со строением изображенного паровоза (корпус, кабина машиниста, дымовая труба, колеса). Для этого можно предложить учащимся составить образ паровоза из простых геометрических фигур.

Последовательность создания изображения паровоза на формате демонстрируется на классной доске в виде наглядного рисунка или представляется в виде таблиц. Учащиеся не должны копировать показанные учителем изображения, а попытаться создать свой неповторимый образ паровоза, именно в этом и заключается его художественная ценность.

Рисование паровоза необходимо начинать с больших форм — корпуса и колес. В конце работы пририсовываются детали — окошки, конструктивные и декоративные элементы.

В процессе выполнения практической работы, для создания эмоциональной обстановки и стимулирования процессов воображения, можно предложить обучающимся прослушать отрывки из музыкальных произведений композиторов (Ш.В. Алькан «Железная дорога», Х.К. Лумбю «Первая паровая железная дорога в Копенгагене», А. Онеггер «Пасифик 231», В. Дешевов «Рельсы», П. Шеффер «Этюд с железными дорогами»).

Итоги урока. Заключительный этап урока посвящается закреплению знаний о формате и композиции.

Методические рекомендации по формированию навыка выделения композиционного центра. Для решения этой учебной задачи была выбрана тема урока: «Композиционный центр в картине».

Теоретический материал урока. В начале урока целесообразно предложить обучающимся вспомнить, что такое «композиция». Следует отметить, что для того, чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр.

Одна из важных задач предмета «Изобразительное искусство» — развитие у обучающихся интереса к внутреннему миру человека, способности самопознания, осознания своих внутренних переживаний. Все виды и жанры изобразительного искусства связаны, так или иначе, с изображением человека. Человек, как правило, является смысловым центром картины.

Важно акцентировать внимание обучающихся на том, что главный объект изобразительного искусства — человек. Изображению

внешнего облика человека, его внутреннего мира, характера, сходства, чувств, мыслей посвящен жанр *портрет*. Портрет, в котором художник изображает самого себя, называют *автопортретом*. Художник передает не только внешнее сходство, но и показывает особенностями внутреннего мира, раскрывает психологические качества изображаемого человека.

Создание портрета тесно связано с работой над композицией. С помощью композиции художник создает образ человека, подчеркивая важные качества его личности, особенности профессиональной деятельности.

Значимым элементом композиции выступает *композиционный центр* — часть изображения, которая в первую очередь привлекает внимание зрителя. Для знакомства с композиционным центром обучающимся можно продемонстрировать портреты, выполненные художниками, проанализировать место расположения портретируемого в композиции, особенности поворота головы, выражения лица, позы, решение фона, колорит. Для анализа произведений лучше подойдут портреты известных писателей, артистов, спортсменов, художников, деятелей культуры. Рассматривая иллюстрации, важно выявить взаимосвязь портрета и формата, а также обратить внимание обучающихся на разнообразие портретов: погрудный, поясной, поколенный, в рост. Для закрепления теоретических знаний целесообразно рассмотреть иллюстрации работ художников и обсудить с обучающимися особенности характера портретируемого в произведениях художников.

Младшие школьники еще не могут точно передать внешний облик человека, но они способны выразить свое отношение к портретируемому, создать образ, подчеркнув наиболее важные в их понимании черты, признаки знакомого (любимого) человека. На решение этой задачи и должен быть нацелен данный урок.

Для большего погружения в тему портрета можно предложить сыграть в игру «Эмоции». Учитель называет эмоцию (удивление, страх, радость, боль, грусть и т.п.), а учащиеся ее показывают. Следует предложить учащимся продемонстрировать и охарактеризовать различные эмоции, которые присущи их близкому человеку.

Художественно-творческая деятельность обучающихся. Для закрепления полученных знаний можно предложить нарисовать портрет мамы.

Для создания эмоциональной обстановки читаются стихи о маме.

Перед началом работы предложить подумать о том, каким будет портрет, что можно показать в работе. Предложить обучающимся вспомнить характерные черты образа мамы, какие у нее глаза, нос, губы, форма лица, прическа.

Решение образа мамы может быть разным:

1. Изобразить любимого человека праздничной, нарядной, с красивой прической, с радостной улыбкой.
2. Нарисовать маму в домашней обстановке, с книжкой, телефоном или домашним питомцем.
3. Показать маму в рабочей обстановке, занятую любимым делом.

Эти особенности можно изучить на примерах работ художников-портретистов — В. Серова, И. Репина, М. Нестерова, З. Серебряковой и др. Обратить внимание обучающихся, как художники компонуют изображение на картинной плоскости.

Перед началом практической работы целесообразно рассказать о строении и пропорциональных особенностях головы человека. Можно воспользоваться и схематическим рисунком, на котором показаны особенности формы лица человека.

В ходе практической работы над созданием изображения обратить внимание на то, что симметричные части рисуются одновременно.

Важное значение в портрете имеет фон. Он должен помочь раскрыть образ мамы, показать ее характер. В данном случае фоном может служить любимая для мамы обстановка (дом, работа, отдых и др.) или нейтральное окружение — стена, окно, пейзаж и др.

Итоги урока. В конце урока следует уделить закреплению понятий «портрет», «композиционный центр», анализу полученных работ.

Методические рекомендации по формированию навыка ритмической организации композиции. Для решения данной учебной задачи была выбрана тема урока: «Ритм в композиции».

Теоретический материал урока. На данном уроке продолжается формирование знаний и представлений о понятии «ритм», закрепляется понимание взаимосвязи ритма с процессами и явлениями в природе, искусстве, жизнедеятельности человека.

Нас окружает множество разнообразных предметов и явлений, среди них есть такие, которые повторяются в пространстве или во времени через определенные интервалы. Их чередование связано с понятием «ритм». Примерами ритмических проявлений

в окружающей действительности могут служить: биение сердца, приливы и отливы моря, смена времен года, движения при ходьбе и беге, пение птиц и др.

Ритм всегда подразумевает движение. Ярким примером его проявления в искусстве служат орнаментальные узоры, когда чередование размеров, фигур, интервалов дано не менее трех раз. Примеры ритма можно найти в музыке, архитектуре, поэзии, кино, театре, спорте, искусстве. Обязательно подобрать разнообразные примеры ритмического чередования элементов и попросить учащихся рассказать, какие из примеров им нравятся больше и почему. Предложить обучающимся назвать примеры ритмических чередований в разных областях жизнедеятельности и окружающей действительности.

Художественно-творческая деятельность обучающихся. Закрепление понятия «ритм» осуществляется в ходе выполнения композиции «Снегири на ветке». Для активизации визуального образа прочитать стихи о птицах, подобрать иллюстрации с изображением птиц, о которых идет речь в стихотворениях. Попросить учащихся рассказать о том, какие птицы им нравятся больше всего и почему.

Первоначальной задачей построения композиции является изучение строения птиц. При этом следует объяснить учащимся, что в видовом разнообразии пернатых голова, глаза и туловище у всех примерно одинаковой формы, меняются только размеры и оси наклона частей тела, а также форма и размер крыльев, хвоста, ног, клюва, шеи, окраска. Вместе с обучающимися охарактеризуйте форму и цвет оперения снегиря.

Этапы изображения снегиря можно представить в виде таблицы. Следует обратить внимание, что форму тела птицы на начальном этапе лучше изображать с помощью простых геометрических фигур.

Приступая к выполнению цветового решения композиции, можно предложить следующую последовательность:

1. Изображаем карандашом ветки дерева и рисуем на них птиц.

2. Подбираем цвет и рисуем небо, которое будет служить фоном для изображения снегирей.

3. Рисуем птиц цветом.

4. Рисуем детали. Рисунок перьев можно передать линиями и штрихами.

Итоги урока. Заключительный этап урока посвящается закреплению знаний о ритме, форме и строении птиц, анализу полученных композиций.

Заключение. Формирование у младших школьников знаний, умений и навыков по композиции наиболее значимо при изучении учебного предмета «Изобразительного искусства». В связи с этим при подготовке к уроку каждому педагогу необходимо продумать алгоритм подачи материала в соответствии с возрастными особенностями, способностями и интересом учащихся. Изучение основ композиции является одной из сложных тем в области изобразительной грамоты, поэтому с целью прочности усвоения обучающимися материала урока информацию следует представлять в разных формах, создавая благоприятную эмоциональную атмосферу, что значительно повышает мотивацию к обучению и помогает развивать образное и логическое мышление младших школьников, наблюдательность, различные виды памяти, в том числе зрительную, что представляет собой эффективное средство усвоения знаний, умений и навыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения: учебник для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-техн. образования по профилю образования «Искусство и дизайн» / Д.С. Сенько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мин.: Беларусь, 2010. — 189 с.

2. Федьков, Г.С. Теория и методика обучения изобразительному искусству: учеб. пособие / Г.С. Федьков. — Мин.: Респ. инт-высш. шк., 2015. — 226 с.

3. Соколова, Е.О. Изобразительное искусство во 2 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е.О. Соколова, Д.С. Сенько. — Мин.: Адукацыя і выхаванне, 2022. — 112 с.

4. Соколова, Е.О. Методическая подготовка будущего педагога-художника к проведению уроков по изобразительному искусству / Е.О. Соколова // Искусство и культура. — 2019. — № 4. — С. 86–91. — URL: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/19523>.

Поступила в редакцию 30.09.2025