

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 2».

Дополнительная общеразвивающая программа

по учебному предмету

«ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЮ»

**для детей 5-6 лет, обучающихся в группах раннего
эстетического развития детей дошкольного возраста**

Нижний Тагил

2026

Разработчик:

Елистратова Анжела Владимировна, преподаватель

Рецензенты:

Борцова Евгения Леонидовна, заведующая художественным отделением

Творческий процесс работы над композицией представляет собой органическое единство интуитивного и логического начал.

Композиция рассматривается, в первую очередь, как процесс индивидуального образного мышления художника, в данном случае ребенка, который направлен на развитие его способностей выражать свои идеи и представления в композиционном творчестве.

Композиция - это глубоко интегрированная дисциплина, без участия которой не обходится ни один из предметов художественного образования. Приобретение знаний по некоторым аспектам композиционного творчества поможет дошкольникам применять в работе над композицией не только интуицию, которая у них, несомненно, высока, но и научит логически выстраивать свои представления и фантазии.

Изучение предмета «Введение в композицию» начинается со знакомства с видами дизайна:

промышленный дизайн, сферой которого является быт человека - окружающая его предметная среда: посуда, бытовая техника, мебель и т.д., графический, в сфере которого находится реклама, средства коммуникативной связи, оформление фирменных стилей и т.д., дизайн одежды, интерьера.

Композиция в современном понимании - это построение художественного произведения, подбор, группировка и последовательность художественных приемов, образующих гармоническую целостность.

Работа над композицией начинается с выбора формата под идею и сюжет.

Учащиеся знакомятся с понятием формат, который рассматривается как лист выбранного размера, в пределах которого можно создавать в различных техниках и материалах абстрактную, предметную, сюжетную композиции. Знакомятся с условиями выбора формата под объект или разрабатываемый сюжет.

Композиция предполагает работу с большим морфологическим полем природных и предметных форм.

В основе любой формы лежит геометрическое начало. Геометрия формы - это одно из главных её свойств, поэтому знакомство в творческих работах с элементарными геометрическими формами в композиционном плане очень полезно для детей. У них формируются необходимые понятия и умения свободно комбинировать, составлять, представлять геометрию разнообразных форм.

Работа с абстрактными формами полезна в развитии способностей детей к абстрагированию, обобщению. Умение перевести реальную форму предмета в абстрактную через выделение её, в первую очередь, геометрического свойства, а затем усиление её выразительности через цвет и фактуру вырабатывает у детей умение представлять, осознавать и понимать красоту реального и абстрактного предметного мира.

Началом создания композиции служит *идея*, которую художник должен хорошо продумать, прежде чем приступить к поиску конкретной формы.

Композиция предмета всегда обуславливается его *назначением*, и *местом* в

предметной среде.

Общее художественное решение зависит от многих факторов: имеет ли вещь большее *функциональное или декоративное* значение, будут ли ею пользоваться ежедневно или в особых случаях и т.д.

Проектируя предмет, дизайнер должен продумать связь между *конструкцией, структурой* предмета и его *художественным* образом.

Хорошо составленная композиция помогает наиболее выразительно выявить идею произведения.

Ле Корбюзье определил композицию как результат интуитивного творчества и сознательного выбора.

Основной закон композиции - построение гармонического единства всех составных частей художественного произведения, единство функциональной, конструктивной и образной формы.

Требования основного закона:

♦ Всякое произведение должно быть законченным целым и не должно содержать таких элементов, которые противоречили бы его функциональной, конструктивной или художественной сущности. Все составляющие композиции должны «работать» на общую идею.

Композицию можно считать удачной, если соблюдены следующие условия:

- а) ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- б) части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- в) ни один элемент не может быть присоединен к главному без ущерба для него.

♦ Система построения целого. При этом чрезвычайно важно определить в композиции главную и второстепенные части.

♦ Композиция произведения всегда состоит из отдельных частей. Их взаимная *согласованность и соподчиненность* очень важны для создания *гармонического единства*. Удачное композиционное решение способствует *акцентированию* главной части, выделению её как *основного элемента композиции*. Однако при этом она не может противопоставляться второстепенной части, быть ей чужеродной. Другими словами, для создания по-настоящему гармоничного произведения надо найти *единство и взаимосвязь* между *главным, и второстепенным, между целым и его частями*.

Свойства композиции:

а Выразительность как основное свойство композиции.

Впечатление, которое производит какой-либо предмет на зрителя, зависит от его выразительности.

Выразительность помогает глубже раскрыть содержательную сторону изделия, побуждает подробнее изучить его.

б Целостность - это оптимальное соотношение и взаимодействие в любом произведении искусства его частей.

Основные признаки целостности:

♦ ограниченность - это четко определяемое отличие предмета от среды, в которой он

- находится, разделение фигуры и фона;
- ◆ связность - естественная слитность отдельных частей в одно целое, учитывающая назначение предмета, соотношение размеров и пропорций его частей, соединение различных материалов и т.д.
- ◆ компактность - это оптимальное количество частей, которое может восприниматься одновременно.
- ❖ Законченность - свойство композиции, которая становится художественным произведением. Законченность достигается в том случае, когда у зрителя не возникает желания что-либо убрать или добавить.
- ❖ Уравновешенность - важное свойство композиции. Визуальное равновесие произведения определяется таким расположением элементов, когда каждый из них находится в устойчивом состоянии.

Различными факторами равновесия являются: *форма, размер, цвет, направление и местоположение*. Они взаимосвязаны и обуславливают друг друга.

Главным смысловым моментом композиции является *композиционный центр*, который может отличаться от остальных элементов благодаря *форме, размерам, богатству проработки деталей и т.д.*

Композиционным центром может быть элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей.

Основные свойства композиции - это главные законы и условия, без которых композиция как произведение искусства не состоится. Знание и соблюдение их - необходимое условие в работе над композицией. Это постоянно решаемая задача, с которой дети сталкиваются на протяжении всего курса обучения.

Выразительные средства композиции:

- ◆ *Пропорции* - это средство приведения всех её элементов *в единство*. Пропорционирование - *композиционный* прием, с помощью которого достигается гармоничность проектируемого предмета и организуется его форма. Пропорция - аналогия, соотношение. В создании композиции пропорция является главным регулирующим средством, определяющим то гармоничное соотношение, которое должно существовать между целым и его частями.
- ◆ *Масштабность*. С поиском пропорции проектируемого предмета непосредственно связано такое средство композиции как масштабность. *Масштабность подразумевает соотношение размеров, массы предметов и их деталей с размерами человеческого тела*. Древнегреческий философ Протагор назвал человека мерой всех вещей. В первую очередь это можно отнести

к предметному миру, произведенному самим человеком.

- ◆ *Контраст, нюанс, тождество.* Характерным признаком композиции является то, что каждый отдельный её элемент не существует изолированно, а находится в окружении и взаимосвязи с другими элементами и формами. В связи с этим, воспринимая композицию, зритель сравнивает её элементы друг с другом. Противопоставления отдельных элементов композиции могут строиться по трем возможным вариантам: *контраст, нюанс, тождество*. Наиболее выразительным считается *контраст* - это резко-выраженное различие между двумя однородными свойствами (большое - малое, темное - светлое, гладкое - шероховатое и т.д.). Е. Кибрик говорил: «выразительность композиции зависит от контрастов, лежащих в её основе). Мера контрастности зависит от художественного чутья и практического опыта дизайнера, художника.
- ◆ *Симметрия, асимметрия, дисимметрия.* Создание гармоничного единства - основная цель художника, в какой бы области творчества он ни работал. Композиционная целостность дизайн-объекта достигается за счёт равновесия в его композиции. Это такое состояние формы, при котором все элементы и части сбалансированы между собой. *Симметрия* - это закономерное расположение равных частей относительно друг друга. Ритм и метр. Многим явлениям природы свойственно чередование и повторение. Повторяемость движений характерна для всех процессов в жизни человека. *Ритм* - закономерное чередование, повторение, последовательное изменение сопоставляемых элементов называется. Закономерное изменение элементов позволяет создавать ритмические композиции. Иными словами, ритмическая композиция состоит из элементов, отличающихся один от другого, но связанных между собой единым приемом изменения. Ритм сообщает композиции динамическое развитие. Частным случаем ритма является метр. *Метр* - организует чередование равных элементов через равные промежутки. Недостатком метрической композиции - однообразие и некоторая монотонность. Метр имеет большое практическое применение в построении ленточных орнаментов - узоров, которые могут украшать посуду, одежду, интерьер.
- ◆ *Динамика и статика* являются важнейшими средствами композиции. *Динамика* - характеризует композицию, в которой обязательно присутствуют: развитие, изменение, определенная направленность, т.е. движение (зрительное). *Статика* - противоположное по качеству динамике. Представляет собой отсутствие зрительного движения. Она подчеркивает состояние покоя, устойчивости, неподвижности во всем строе композиции.

Знакомясь с выразительными средствами композиции, дети начинают постепенно постигать азы композиционного творчества в применении выразительных средств. Направляя свои умственные усилия и интуицию на поиск в создании художественной образности, дети тем самым развивают свои способности в композиционном мышлении

Задачи курса:

- ◆ Познакомить с видами дизайна.
- ◆ Познакомить с понятием «композиция».
- ◆ Побуждать детей самостоятельно выбирать размер и формат листа, а также величину изображения на нем.
- ◆ Учить различать разнообразие геометрических форм, композиционно комбинировать готовые цвета и формы.
- ◆ Познакомить с понятиями: сюжет, единство, композиционный центр.
- ◆ Познакомить с основными свойствами композиции: выразительность, целостность и единство.
- ◆ Познакомить с выразительными средствами композиции: «ритм», «симметрия» и «асимметрия», «статика», «динамика».
- ◆ Развивать ассоциативное мышление через искусство коллажа.
- ◆ Развивать композиционное мышление в изображении абстрактных и реальных форм.
- ◆ Развивать умение видеть главное, выделять композиционный центр.
- ◆ Развивать абстрактно-образное мышление через гештальт формы и цвета, аналогию эвристическую.
- ◆ Учить создавать композиции из плоских и объемных предметных форм.
- ◆ Познакомить с элементами пространственной композиции: «глубина», «плановость», «соразмерность», «масштаб».

Календарно – тематический план.

№	Наименование раздела темы	Объем времени и часов
1 четверть		
1	Вводный урок.	1
2	Композиция в дизайне.	1
3,4	«Большой и маленький» (формат).	3
5,6,7,8	«Ковер – самолет»	4

	Итого:	9
2 четверть		
9,10,11	«Чайник – домик».	3
12,13,14	«Морское дно».	3
15,16	«Декоративная ваза»	2
	Итого:	8
3 четверть		
17,18,19	Панно «Полет птиц»	3
20,21	Валентинка	2
22,23,24	Уральский сказ П. П. Бажова.	3
25,26	«Дом, в котором живу я».	2
	Итого:	10
4 четверть		
27,28,29,30	Карандашница – животное.	3
31,32,33	«Вини пух в гостях».	3
	Итого:	6
	Всего:	33

Содержание.

1. Вводный урок.

Знакомство с видами дизайна. (Композиция. Композиция в дизайне).

Развитие композиционных представлений о дизайне.

Понятие «дизайн». Виды дизайна. Дизайн и человек. Предметная среда. Предметы и объекты дизайна. Понятие «композиция». Интуиция, логика мышления. Образное мышление. Композиция в дизайне. Элементы композиции. Утилитарное и эстетическое качество предмета дизайна.

Практическая часть. Познавательная игра «Путешествие в мир Дизайна»:

- ◆ Дизайн. Виды дизайна (д. одежды, д. интерьера, технический д. и т. д.).
- ◆ Элементы композиции в дизайне: формат, пространство, объект, соразмерность.
- ◆ Красота и предназначение предметов дизайна.

Прием творческого развития: Эвристическая беседа - «Знакомство с дизайном».

Наглядный материал: Видео-ряд, плакаты, альбомы, энциклопедии: «Мода и стиль», «Элементы дизайна», «Ароматы мира».

2. Большой и маленький. (Формат).

Научить детей самостоятельно выбирать размер и формат листа, а также величину изображения на нём.

Понятие «Формат». Условия выбора формата. Идея и сюжет. Размер формата. Разновидности формата. Разновидности природных и предметных форм: большая – малая.

Техника исполнения, материал: Коллаж. Картон, цветная бумага, ткань, природные материалы, аксессуары, клей, ножницы.

3 Ковер-самолет. (Геометрические элементы мозаичной композиции).

Научить различать разнообразие геометрических форм, композиционно комбинировать готовые цвета и формы.

Геометрические формы как элементы композиции. Формат. Композиция из аппликативных геометрических элементов. Форма и цвет элементов, как выразительные средства мозаичной композиции.

Практическая часть: Выполнить мозаичную композицию.

- ◆ Подбор геометрических модулей - элементов композиции: квадраты, круги, треугольники разных цветовых тонов.
- ◆ Вырезать элементы из цветной бумаги.
- ◆ Организация плоскости формата заданными геометрическими элементами.

Прием творческого развития: Комбинаторика

Техника исполнения, материал. Аппликация. Цветная бумага, ножницы, клей.

4. Чайник - домик. (Понятие сюжетной композиции).

Познакомить с понятиями «сюжет», «композиционный центр».

Сюжет. Творческая идея. Композиционный центр, как смысловой центр композиции, её главный элемент. Второстепенные элементы.

Практическая часть: Создать с помощью средств аппликации и графики предметный образ.

- ◆ Разработать выразительную форму на основе сочетания геометрических форм.
- ◆ Нарисовать образную графическую модель.
- ◆ Заполнить модель цветом, а композиционный центр выполнить в аппликации.

Прием творческого развития: Структурное моделирование.

Техника исполнения, материал: Смешанная техника (аппликация, графика). Цветная бумага, гуашь, цветные карандаши, масляная пастель, гелиевые ручки, кисть, ножницы, клей.

5. Морское дно. (Свойства композиции).

Познакомить со свойством композиции – выразительность. Научить применять его в практике.

Выразительность - впечатление и содержание формы. Основное свойство композиции.

Средства выразительности. Цвет и форма. Материал, его фактура. Разнообразие фактур.

Выразительное сочетание.

Практическая часть: Выполнение декоративной композиции в технике коллажа.

- ◆ Выполнить графический эскиз сюжета.
- ◆ Нарисовать графическую модель, согласно эскиза.
- ◆ Подобрать элементы коллажа по цвету, фактуре, форме из разных материалов.
- ◆ Выполнить коллаж с учетом основных свойств композиции.

Прием творческого развития: Монтаж.

6. Декоративная ваза. (Ритм).

Познакомить с понятием «ритм» на примере композиции с линейными и плоскими формами.

Выразительные средства композиции. Понятие ритма. Ритм в природе - закономерное чередование, повтор природных форм и цвета. Ритм в композиции. Элементы ритмической композиции. Некоторые приемы создания ритма. Орнамент. Ритм в орнаменте.

Практическая часть: Выполнение орнаментального украшения вазы.

- ◆ Выбор шаблона формы вазы.
- ◆ Изготовить орнаментальные модули в материале: змейки, спирали и полосы различной ширины.
- ◆ Создать ритм в орнаменте.

Прием творческого развития: Комбинаторика

Техника исполнения, материал: Плоскостная аппликация. Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей

7. Панно «Полет птиц». Статика и динамика.

Познакомить с выразительными средствами композиции «статика и динамика».

Понятие «Динамика». Развитие, изменение, определенная направленность, зрительное движение. «Статика» - средство, противоположное по качеству динамике. Отсутствие зрительного движения, состояние покоя, устойчивости, неподвижности во всем строе композиции.

Практическая часть: Выполнение декоративного панно.

- ◆ Выполнить поисковые графические эскизы динамичной и статичной композиции.
- ◆ Создание в материале динамичной композиции на заданную тему.
Использовать ритм повторяющихся элементов (птиц).

Прием творческого развития: Аналогия эвристическая.

Техника исполнения, материал: Коллаж. Бумага, ткань, нитки, клей, кисть.

8. Валентинка. (Материал, фактура, образ).

Развитие ассоциативного мышления средствами коллажа. Понятие «Материал». Природные и искусственные материалы. Свойства материалов. Цвет. Фактура. Текстура. Идея. Образ. Мотив. Ассоциативный образ в материале.

Практическая часть: Выполнение праздничной открытки.

- ◆ Приготовить формат в виде сердечка.
- ◆ Подобрать материалы для элементов коллажа.
- ◆ Композиционное размещение элементов коллажа в формате валентинки.

Прием творческого развития: Монтаж.

Техника исполнения, материал: Коллаж. Цветной картон, картинки из журналов, цветная

бумага, фольга, аксессуары, клей, ножницы.

9. Уральский сказ. П.П. Бажова. (Разнообразие элементов в декоративной композиции).

Развитие образного мышления в организации плоскости.

Декоративная композиция. Её элементы. Геометрические и свободные формы. Цвет. Фактура. Размеры. Размещение. Главное пятно мотива. Второстепенные пятна. Уральский мотив. Сказы. Бажова. Семантика и колорит. Герои сказов. Образные ассоциации.

Практическая часть: Выполнение декоративной композиции.

◆ Поиск цветового решения на основе семантики Уральских камней (малахит, яшма и Т.Д.).

◆ Изготовление геометрических элементов композиции: змеек, спиралей и полос разной ширины из подобранного материала.

◆ Создание динамичной композиции на основе ритма абстрактных форм.

Прием творческого развития: Комбинаторика, цветовой и графический гештальт.

Техника исполнения, материал: Плоскостная аппликация с элементами графики.

Цветная

и фактурная бумага, обои, гелиевые ручки, клей, ножницы.

10. Дом, в котором живу я. (Симметрия, асимметрия).

Дальнейшее изучение средств композиции.

Понятие «Симметрия». Статичность. Уравновешенность. Закономерное расположение равных частей относительно друг друга. Зеркальная симметрия (бабочка, фигура человека).

Симметрия в природе и архитектуре. «Асимметрия» - смещенное, неравномерное, но зрительно-уравновешенное размещение частей относительно друг друга. Динамичность.

Асимметрия в природе и архитектуре.

Практическая часть: Разработать графическую модель дома, на основе симметрии и асимметрии.

◆ Предлагается готовая графическая модель дома, выполненного на основе симметрии.

◆ Разработать собственную графическую модель дома на основе асимметрии.

Прием творческого развития: Структурное моделирование.

Техника исполнения, материал. Бумага, гелиевые ручки.

11. Карандашница - животное. (Композиция объемной формы).

Научить создавать композиции объемных предметных форм на основе аналогии эвристической зооформ.

Объемная предметная форма. Композиция формы. Геометрия формы. Пропорции, ритм

элементов формы. Масса формы. Материал. Пластические свойства материала. Чувство материала. Цвет. Фактура. Функциональность. Эстетическая выразительность. Образ на основе прямой аналогии зооформы. Преобразования формы.

Практическая часть: Выполнить объект дизайна в прикладном материале.

◆ Выполнение поисковых эскизов на преобразование зооформы.

◆ Освоение приемов лепки из целого куска глины.

◆ Конструирование рельефа объекта дизайна.

◆ Декорирование объекта цветом.

Прием творческого развития: Аналогия эвристическая.

Техника исполнения, материал: **Лепка. Глина, краски акриловые, кисть, стеки.**

12. Вино - Пух в гостях. (Выполнение декорации к сюжету).

Знакомство с элементами глубинно-пространственной композиции (декорации).

Глубинно-пространственная композиция. Планы: ближний, средний, дальний. Плоскостная декорация. Геометрия формы. Соразмерность. Свет, цвет, фактура. Сюжет.

Образность. Достоверность. Выразительность. Декоративность.

Практическая часть: Выполнение плоскостных декораций.

◆ Выбор сюжета.

◆ Выполнение поисковых эскизов декораций планов.

- ◆ Выполнение декораций в материале.
- ◆ Монтаж объемно-пространственной композиции сюжета.

Прием творческого развития: Монтаж.

Техника исполнения, материал: Коллаж. Картон, цветная бумага, ткань, обои, природные материалы, аксессуары, ножницы, клей, кисть.

Требования к уровню умений учащихся

Учащийся должен знать:

- ◆ Что предметы делают не только красивыми, но и полезными (посуда, мебель, транспорт и т.д.).
- ◆ Что все изображаемые предметы в их рисунках должны располагаться по определенным правилам.
- ◆ Что лист для рисунка должен быть определенной формы (для крокодила - горизонтальная, жирафа - вертикальная, колобка - квадратная).
- ◆ Что можно рисовать не только предметы, которые они видят, но и просто точки, линии, пятна, получая из них интересные рисунки.
 - ◆ Что своим рисунком они должны о чем-то рассказать.
- ◆ Что среди нескольких изображенных в рисунке предметов один является главным, который выделяется размером, цветом, формой.
 - ◆ Что рисунок должен быть выразительным (интересным, ярким).
 - ◆ Что такое ритм пятен, линий, мазков, геометрических форм, предметов.
- ◆ Как изображать предметы, которые находятся в движении (летающие птицы, бегущие лошадки) и как рисовать предметы, находящиеся в покое (спящая лошадка).
 - ◆ Как рисовать симметричные и асимметричные предметы.
 - ◆ Как выполнить интересный коллаж из разнообразных материалов.
- ◆ Как выполнить макет театрализованного действия (уметь расставлять героев и декораций на сцене).

Учащиеся должны уметь:

- ◆ Видеть в предметах не только красоту, но и полезность.
- ◆ Размещать изображаемые предметы в рисунках по определенным правилам.
- ◆ Выбирать форму листа для своего рисунка.
- ◆ Создавать интересные рисунки с помощью точек, линий, пятен.
- ◆ Передавать через свой рисунок какой-то рассказ.
- ◆ Выделять в своем рисунке главный предмет размером, цветом, формой.
- ◆ Создавать выразительные работы (интересные, яркие).
- ◆ Создавать в своих работах ритм пятен, линий, мазков, геометрических форм, предметов.
- ◆ Изображать предметы, находящиеся в движении (летающие птицы, бегущие лошадки) и предметы, находящиеся в покое (спящая лошадка).
- ◆ Изображать симметричные и асимметричные предметы.
- ◆ Выполнять интересный коллаж из разнообразных материалов.
- ◆ Выполнять макет театрализованного действия (уметь расставлять героев и декорации на

сцене).

Список литературы:

- ◆ Барташевич А. А. Аладова Н.И., Романовский Л. М. История интерьера и мебели. Ростов н/Д. 2004.
- ◆ Барташевич А.А., Дягилев Л. М., Климин Р.М. Основы композиции и дизайна мебели. Ростов н/Д., 2004.
- ◆ Васильева М., Юнг Т. О развитии творческого потенциала дошкольников, журнал Дошкольное воспитание №2, 2006.
- ◆ Головлева Е. Л. Основы рекламы. Ростов н/Д., 2005.
- ◆ Грожан Д. Справочник начинающего дизайнера. Ростов н/Д., 2004.
- ◆ Грушко Е. А., Медведев Ю.М. Русские легенды и предания. М., 2004.
- ◆ Дизайн. Иллюстрированный словарь - справочник. М., 2004.
- ◆ Как воспитать в ребенке творческую личность?, Ростов н/Д., 2004.
- ◆ Кларк ГГ, Фриман Д. Дизайн. М., 2003.
- ◆ Ньюарк К. Что такое графический дизайн?. М., 2005.
- ◆ Пантелеев Г. Детский дизайн. Журнал Дошкольное воспитание №5, 2006.
- ◆ Путляева Л. О развитии мышления, журнал Дошкольное воспитание №5, 2006.
- ◆ Русский авангард 1910 - 1920-х годов: проблеме коллажа. М., 2005.
- ◆ Райли Н. Элементы дизайна. М., 2004.
- ◆ Русские художники от «А» до «Я». М., 2005.
- ◆ Семенов В. Б. Яшма. Свердловск., 1979.
- ◆ Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. М., 2000.
- ◆ Стили в интерьере. СПб., 2006.
- ◆ Сурина М.О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). М., 2003.
- ◆ Ткаченко Е. В., Кожуховская С.М. Дизайн-образование. Теория, практика, траектория развития. Екатеринбург., 2004.
- ◆ Шуванов В. Г., Психология рекламы. Ростов н/Д., 2005.
- ◆ Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы. М., 2000.