

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П.Астафьева»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Кафедра музыкально-художественного образования

ВИНДОРЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой:

кандидат пед. наук, доцент Маковец Л.А.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

10.06.2026 г. Л.А.
(дата, подпись)

Руководитель:

кандидат культурологии, доцент Немаева Н.О.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Немаева Н.О.
Дата защиты: 15.06.2026 г.

Обучающийся Виндоренко Л.А.
(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

Оценка хорошо
(прописью)

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ	8
1.1 Сущность понятий «умение», «композиционное умение»	8
1.2 Особенности развития композиционных умений младших подростков	15
1.3 Книжная иллюстрация как один из способов развития композиционных умений младших подростков	19
Выводы по 1 главе	24
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ	26
2.1.1 Организация и проведение констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня развития композиционных умений младших подростков	26
2.1.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента	29
2.2 Серия занятий по книжной иллюстрации направленных на формирование композиционных умений младших подростков.....	36
2.3 Методические рекомендации по проведению серии занятий по книжной иллюстрации для формирования композиционных умений младших подростков	44
Описание творческой работы.....	47
Выводы по 2 главе	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЯ	58

ВВЕДЕНИЕ

Формирование композиционных умений является одной из ключевых задач художественного образования. Композиция выступает тем фундаментом, на котором строится любое произведение изобразительного искусства, будь то реалистичный рисунок или декоративная работа. Без понимания композиционных законов даже технически грамотный рисунок рискует остаться набором разрозненных деталей, не способных передать авторский замысел. Как отмечает И.Ю. Руднев: «Композиция в изобразительном искусстве представляет собой системообразующий фактор, объединяющий все элементы произведения в единое художественное целое. Без композиционной организации изображение теряет свою выразительность и смысловую нагрузку» [36].

Особое значение приобретает формирование композиционных умений в подростковом возрасте. В этот период, по словам Д.Б. Эльконина, происходит становление чувства взрослости и новой социальной ситуации развития, когда ребенок начинает по-новому осознавать себя и свои возможности [53]. В изобразительной деятельности это проявляется в стремлении к реалистичности, желании создавать работы, соответствующие неким «взрослым» критериям качества. И.В. Дубровина подчеркивает, что: «В подростковом возрасте интенсивно развиваются познавательные процессы, формируется произвольность психических функций, что создает благоприятные условия для освоения сложных видов деятельности, требующих осознанной саморегуляции» [17]. Однако практика показывает, что именно в этом возрасте многие школьники теряют интерес к рисованию. Причина часто кроется в разрыве между замыслом и возможностями его реализации. Подросток хочет передать сложный образ, но не знает, как организовать изображение на листе, как выделить главное, как выстроить ритм и равновесие. Т.А. Канунникова в своем исследовании отмечает: «Развитие композиционно-образного мышления подростков требует специально организованной педагогической работы, поскольку спонтанно, в процессе

стихийного рисования, композиционные умения не формируются. Необходима система заданий, постепенно усложняющихся и направленных на освоение различных композиционных закономерностей» [20].

Одним из эффективных средств формирования композиционных умений может стать книжная иллюстрация. Этот жанр изобразительного искусства обладает рядом особенностей, делающих его особенно привлекательным для подростков. Иллюстрация не существует изолированно, она рождается из литературного текста, вступает с ним в диалог. Это создает для юного художника понятную мотивацию: нужно не просто нарисовать картинку, а передать настроение произведения, раскрыть характеры героев, изобразить ключевой момент сюжета. По мнению А.В. Свешникова: «Композиционное мышление художника всегда опирается на содержательную основу произведения. В книжной иллюстрации эта основа задана литературным текстом, что помогает начинающему художнику сосредоточиться именно на композиционных задачах, не тратя силы на придумывание темы» [39]. Работа над книжной иллюстрацией требует от подростка решения целого комплекса композиционных задач. Необходимо выбрать формат изображения, определить его расположение на листе или книжном развороте, найти соотношение изображаемого и фона, выстроить ритмическую организацию линий и пятен, добиться цельности восприятия. Все это составляет содержание композиционных умений, которые должны быть сформированы в процессе обучения. Л.С. Выготский в своих работах неоднократно подчеркивал, что: «Обучение ведет за собой развитие, и высшие психические функции формируются именно в процессе целенаправленного освоения культурного опыта» [9].

Возраст младших подростков имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при построении методики обучения композиции. В этот период, как отмечают психологи, происходит активное развитие абстрактно-логического мышления, но при этом сохраняется наглядно-образный характер познания. Это создает благоприятные условия для

освоения теоретических основ композиции, но требует их постоянного подкрепления практической работой. В.С. Чернявская и И.И. Черемискина в своем словаре понятий и определений указывают, что: «Способности развиваются только в той деятельности, для которой они необходимы, и при условии, что эта деятельность эмоционально привлекательна для человека» [47]. Книжная иллюстрация, благодаря своей связи с литературой и возможности самовыражения, является для подростков эмоционально привлекательной деятельностью.

Большое значение имеет и то, что книжная иллюстрация позволяет подростку увидеть результат своего труда в законченном виде. В отличие от учебных упражнений, которые часто остаются в альбомах и никому не показываются, иллюстрации могут быть представлены в виде книги, альбома, выставки. Это повышает самооценку школьника, укрепляет его веру в свои силы. Т.С. Комарова в своих работах по методике обучения изобразительному искусству подчеркивает: «Важно, чтобы ребенок видел результаты своей деятельности, мог их оценить и показать другим. Это создает положительную мотивацию и стимулирует дальнейшее развитие» [24].

Таким образом, проблема формирования композиционных умений младших подростков посредством книжной иллюстрации представляет собой актуальное направление педагогических исследований. Так как, существует потребность в развитии у школьников композиционной грамотности как основы художественного творчества. Также, книжная иллюстрация обладает значительным потенциалом для решения этой задачи, поскольку соединяет освоение композиционных закономерностей с интересной и осмысленной для подростков деятельностью. И.Ф. Харламов в своем учебнике по педагогике отмечал: «Эффективность обучения во многом зависит от того, насколько удастся связать учебный материал с практическими потребностями и интересами учащихся» [46]. Книжная иллюстрация позволяет реализовать эту связь наиболее полно.

Цель исследования: на основе изучения проблемы композиционных умений младших подростков составить серию занятий по книжной иллюстрации и предложить методические рекомендации.

Объект исследования: процесс развития композиционных умений младших подростков

Предмет исследования: серия занятий по книжной иллюстрации как средство развития композиционных умений младших подростков

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что серия занятий по книжной иллюстрации будет способствовать развитию композиционных умений, если содержание занятий будет направлено на повышение знаний о том, как выстраивать целостную композицию, передавать эмоциональное состояние через цвет и линию, эффективно использовать контраст и акцент.

Для того чтобы реализовать поставленную цель, необходимо решить следующие задачи исследования:

1. Проанализировать литературу по проблеме исследования;
2. Изучить особенности развития композиционных умений в младшем подростковом возрасте;
3. Описать способы развития композиционных умений младшего подростка;
4. Подобрать диагностические методики для определения актуального уровня развития композиционных умений младших подростков;
5. Организовать констатирующий эксперимент по выявлению актуального уровня композиционных умений младшего подростка;
6. Составить серию занятий по созданию книжной иллюстрации, способствующую развитию композиционных умений младшего подростка.

Методы исследования:

- Анализ литературы по проблеме исследования;
- Анализ продукта деятельности;
- Метод количественной и качественной обработки полученных

данных

База исследования: МАОУ «КУГ №1 - Универс» г. Красноярск. В исследовании приняли участие 16 обучающихся в возрасте 12-13 лет.

Структура ВКР: состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, описания творческой работы и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1.1 Сущность понятий «умение», «композиционное умение»

Прежде чем перейти к анализу ключевого понятия «композиционные умения», представляется необходимым рассмотреть исторический контекст формирования представлений о композиции в изобразительном искусстве. Обращение к истокам композиционных представлений позволяет проследить, как на протяжении веков открывались принципы композиции, накапливались технические приемы и методы обучения, ставшие фундаментом современной художественной педагогики. Центральной категорией, вокруг которой строилась эволюция композиционного мышления, выступает категория целостности - способности художника организовать отдельные элементы в единый художественный замысел.

М.В. Алпатов в своем фундаментальном труде дает развернутый исторический обзор типов композиции, начиная с первобытного искусства. Исследователь отмечает, что первобытному композиционному мышлению было присуще отсутствие целого как организующего начала: изображения представляли собой совокупность тщательно проработанных, но разрозненных фигур, что объяснялось неспособностью первобытного человека к обобщениям [1]. Качественно иной подход возникает в искусстве Древнего Востока - жесткая упорядоченность, геометричность форм, связь изображения с архитектурой, фризковые композиции, выступавшие одновременно и как знак, и как орнамент, несущий повествовательный смысл.

Подлинный прорыв в развитии композиционного мышления А.В. Свешников связывает с искусством Древней Греции, где отдельные части произведения впервые оказались не только связаны между собой, но и подчинены общему замыслу, образуя органичное целое [39]. Дальнейшую эволюцию композиционных представлений исследователь предлагает рассматривать через сравнительный анализ двух ключевых исторических

периодов. По его мнению, средневековой модели целостность держалась на сакральной иерархии и божественном центре, тогда как в ренессансной - на антропоцентризме, линейной перспективе и рациональной уравновешенности частей. Таким образом, духовные ориентиры времени напрямую задавали логику композиционного мышления.

Обратимся к истории развития методов композиции. Т.А. Канунникова отмечает, что анализ методов обучения композиции в историческом аспекте позволяет выявить преемственность педагогических подходов и проследить, как накапливался опыт формирования композиционных умений у подрастающих поколений [20]. И.Ю. Руднев подробно рассматривает эволюцию этих методов - от системы в учебных заведениях России XVIII века до современных методик преподавания. В процессе эволюции произошел ключевой сдвиг в трёх плоскостях: вместо пассивного копирования образцов пришло осознанное конструирование композиции; вместо догматических канонов - принцип «от целого к деталям»; вместо шаблонного оценивания - индивидуальная траектория развития навыка. Иными словами, методика эволюционировала от «повторяй как в образце» к «выстраивай по законам композиции, но на основе собственного замысла». Эта эволюция демонстрирует, как через осмысление практического опыта многих поколений художников и педагогов формировалось понимание содержания композиционных умений и путей их эффективного развития.

Таким образом, исторический анализ позволяет рассматривать композиционные умения не как статичный набор приемов, а как динамичную систему, впитавшую опыт многих культурных эпох и педагогических традиций, что необходимо учитывать при определении их сущности применительно к задачам современного художественного образования младших подростков.

Основные понятия, которые мы будем использовать при изучении данной темы, это «умение» и «композиционное умение». Для более полного и глубокого понимания темы мы будем рассматривать понятия, которые были

определены разными авторами. Кроме того, изучение разных подходов и определений понятий помогает сформировать собственное, более точное и обоснованное понимание. Разные авторы дают разную трактовку данных понятий. Для начала нужно рассмотреть такое понятие, как «умение».

С позиций Выготского, умение следует рассматривать не как изолированный навык, а как освоенный субъектом способ культурного действия, опосредованный знаково-символическими системами, прежде всего речью. Формирование умения есть процесс интериоризации: внешнее, совместное действие переходит во внутренний, психический план, становясь достоянием личности. Ключевой характеристикой умения является его обобщенность, которая обеспечивает возможность сознательного переноса способа действия в новые условия. Важно подчеркнуть, что подлинное умение, особенно в художественной деятельности, не может быть чисто техническим; оно всегда мотивировано и включено в эмоционально-смысловую сферу сознания [9].

В учебном пособии «Психология способностей» В.С. Чернявская и И.И. Черемискина определяют умение как «автоматизированное психическое действие, сформированное на основе навыков и обеспечивающее успешное выполнение деятельности при минимальных сознательных усилиях» [47]. Авторы получают иерархическую структуру методов: сенсорно-перцептивный уровень (восприятие формы, цвета, пропорций), мнемический (запоминание приемов), операционный (техника размещения элементов) и контрольно-оценочный (самооценка по критериям гармонии) уровень.

В современной педагогической психологии А. К. Маркова и другие авторы подчёркивают, что умение отличается от навыка не только степенью автоматизации, но и уровнем осмысления, способностью к самостоятельному поиску решения и адаптации к меняющимся требованиям [31]. В этом контексте умение рассматривается как компонент компетенции, включающий знания, ценностные установки и рефлексивную составляющую.

К. Д. Ушинский, в то время как прямо не оперирует термином «умение» в современном смысле, фактически описывает его как приобретённый в процессе упражнений устойчивый способ действий, который позволяет ребёнку свободно и прочно применять освоенные операции во всё более сложных задачах [44]. В его педагогической системе большое внимание уделено упражнению как основному механизму перехода от знания к умению

С. Л. Рубинштейн определяет умение как «способность индивида на определенные объективные воздействия закономерно отвечать определенными психическими действиями» [37]. По его мнению, умение формируется в деятельности и отличается от навыка тем, что требует осознанного контроля и может переноситься на новые ситуации.

Б. М. Теплов связывает умение с навыками, но подчеркивает: умения - это приобретенные в результате обучения способы действий, не сводимые к знаниям, но обеспечивающие их быстрое освоение [43]. Он отмечает, что умения проявляются в успешности деятельности, особенно творческой.

Л. И. Божович акцентирует внимание на том, что у младшего подростка умение формируется в учебной деятельности, когда ребёнок учится следовать правилам, образцам и инструкциям, постепенно переходя от внешнего контроля к саморегуляции хода действия [6]. По её мнению, именно в этом возрасте становится возможным перенос освоенных способов на новые задания, что свидетельствует о сформированности умения, а не только навыка

И.Ф. Харламов определяет умение как "владение методами (приемами, действиями) применения освоенных знаний на практике», подчеркивая его практическую направленность и связь с обоснованными теоретическими задачами [46]. Автор акцентирует внимание на том, что умение формируется через систему постепенно и отличается от простого знания своей автоматностью и готовностью использовать в различных условиях, включая творческие задания по композиции.

Рассмотрим понятие «умение» в контексте обучения изобразительному искусству.

Т.С. Комарова определяет умение как «способность выразить отчетливые представления ребенка о предметах и их качествах в графической форме на плоскости листа бумаги, подчинив движение рук задаче изображения» [24]. Автор полагает, что умение в рисовании - это владение графическими навыками, включая правильное удержание карандаша и кисти, регулирование размаха, нажима и темпа движений, а также умение закрашивать рисунок без выхода за контур и др.

Согласно подходу, представленному в учебно-методическом пособии И.Я. Лаврентьевой и Н.Ю. Новлянской, умение в контексте обучения изобразительному искусству рассматривается как освоенный учащимся способ сознательного выполнения художественно-творческого действия, основанный на системе специальных знаний и навыков и обеспечивающий возможность создания выразительного образа в соответствии с замыслом [28]. В отличие от навыка, который авторы характеризуют как автоматизированный компонент деятельности, умение сохраняет развернутый, осознанный и гибкий характер, позволяя учащемуся творчески применять усвоенные способы действия в вариативных условиях учебной и художественно-творческой деятельности. Формирование умения, по мнению авторов, представляет собой диалектический процесс, в котором овладение технической стороной действия неразрывно связано с развитием художественного восприятия, образного мышления и способности к эмоционально-эстетической оценке как собственной работы, так и произведений искусства.

Переходя к рассмотрению более узкого понятия «композиционное умение», следует отметить, что в научной литературе на сегодняшний день отсутствует единый подход к его трактовке. Как отмечают К. М. Ганина, Т. В. Ганова и К.В. Мамонтов в исследовании 2024 года, данный термин имеет «вариативную трактовку»: художники, психологи и педагоги вкладывают в него различное содержание. Это обстоятельство создает определенные

сложности в области художественной педагогики, особенно применительно к конкретным возрастным группам, таким как младшие подростки.

Вместе с тем в методической литературе можно выделить подходы, которые напрямую связывают композицию с практическими действиями учащегося. Так, Е.В. Шорохов в своей монографии дает следующее определение, ориентированное на учебный процесс: «Композиция – это умение удачно найти точку и уровень зрения рисующего, наиболее целесообразно расположить все изображаемое в формате с учетом перспективного, светотеневого и цветового решений, с выделением главного так, чтобы были достигнуты цельность и выразительность работы, ясность восприятия замысла зрителем»[49]. Важно подчеркнуть, что Шорохов трактует композицию не как абстрактную теорию, а именно как умение - то есть осознанное, целенаправленное действие, включающее в себя выбор точки зрения, организацию формата, работу с перспективой, тоном и цветом. Такой подход является продуктивным для нашего исследования, поскольку формирование композиционных умений у младших подростков в процессе создания книжной иллюстрации также предполагает освоение перечисленных операций: от выбора формата и расположения персонажей на листе до использования контраста для выделения смыслового центра.

В работе А.И. Ануфриевой, опирающейся на классические труды М. В. Алпатова, предлагается следующее определение: композиционные умения представляют собой «совокупность освоенных способов выполнения действий по согласованию отношений между частями и целым, обеспечиваемых знаниями о материалах, средствах и приемах композиции» [1]. Иными словами, речь идет о способности учащегося не просто изображать отдельные объекты, но и связывать все элементы рисунка в единое гармоничное целое.

В работе Ю.И. Гордона, опирающейся на универсальные законы визуального восприятия, композиционные умения определяются как «система выразительных средств, организующих пространственно-пластические

отношения элементов в произведении искусства, где ключевую роль играют ритм, пропорции и доминанта» [14]. Иными словами, это не просто технические навыки, а способность автора выстраивать иерархию форм для достижения эмоционального воздействия на зрителя.

В учебном пособии О.Л. Голубевой, ссылающейся на практические методики изобразительного искусства, композиционные умения трактуются как «освоенные приемы анализа и синтеза форм, позволяющие гармонизировать цвет, линию и объем в соответствии с принципами баланса и контраста» [13]. Таким образом, подчеркивается переход от механического изображения к осознанному созданию целостной структуры.

В свою очередь, А.В. Козина и И.Г. Седова, конкретизируя данное понятие применительно к младшим школьникам, определяют композиционные умения как осознанное владение приемами композиции - от выделения смыслового центра до организации ритмической структуры [22]. В.П. Климович, рассматривая структуру композиционных способностей, указывает, что умения выступают базой для творческой деятельности и включают такие компоненты, как равновесие, единство и акцент [21].

Для целей настоящего исследования предлагается следующее рабочее определение: композиционные умения - это осознанное владение учащимся способами организации изобразительных элементов в единое гармоничное целое на плоскости листа, основанное на знаниях законов композиции и приемов их применения, позволяющее художнику передавать замысел через выделение главного, обеспечивая выразительность и целостность произведения в процессе учебно-творческой деятельности. (на основе синтеза подходов Шорохова, Ануфриевой, Голубевой и Гордона)

Проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу и рассмотрев определения понятий «умение» и «композиционное умение», можно сделать вывод, что композиционное умение является сложным, системным компонентом художественного развития личности. Композиционное умение несёт в себе комплекс осознанных действий: это

способность анализировать натуру и формат, самостоятельно находить выразительное решение учебной или творческой задачи, применять композиционные приемы. Данное умение не является врожденным, а формируется и совершенствуется в процессе целенаправленного обучения, что подтверждает необходимость разработки специальных педагогических методов для его развития.

1.2 Особенности развития композиционных умений младших подростков

Начало подросткового возраста связано с переходом обучающегося в основную школу. И.В. Дубровина выделяет то, что отрочество является этапом онтогенеза, который находится между детством и ранней юностью. В современной российской школе этот этап соотносится со временем обучения в 5-9 классах. В периодизации Д.Б. Эльконина младший подростковый возраст охватывает возрастной диапазон от 12 до 15 лет. Однако многие исследователи (Т.С. Комарова, В.С. Мухина) отмечают, что предпосылки подростковых изменений начинают проявляться уже в 10-11 лет, что соответствует 5 классу [24]. Центральным психологическим новообразованием данного периода становится чувство взрослости - стремление к самостоятельности, равноправным отношениям со взрослыми и ориентация на собственные способы действия.

С 12 лет начинается переход от конкретного мышления к абстрактному, позволяющий подросткам лучше осваивать сложные концепции и идеи. В этом возрасте обучающийся начинает активно использовать логические операции, анализировать информацию и приходить к обобщающим выводам. Это способствует улучшению навыков решения появляющихся проблем и критического мышления, а также позволяет более глубоко понимать окружающий мир и свои собственные эмоции. Это означает, что младший подросток уже способен удерживать в сознании одновременно несколько объектов, мысленно варьировать их взаимное расположение и планировать структуру листа до начала практической работы. Младший подросток находит

различные подходы применения абстрактных правил, что говорит о возможности развития способностей к переносу опыта на последующие задачи.

Развитие композиционных умений тесно связано с таким психическим процессом как воображение. Л.С. Выготский в своих трудах отмечал, что под влиянием абстрактного мышления воображение «уходит в сферу фантазии» [8]. Фантазия становится исключительно субъективной формой мышления, направленной только на себя. Подросток прячет свои фантазии, как сокровенную тайну. Эта трансформация имеет прямое отношение к композиционной деятельности: подросток уже способен мысленно выстроить сцену, представить себе расположение персонажей и предметов до того, как карандаш коснется бумаги. Однако субъективный характер фантазий требует от педагога особого такта: вторжение во внутренний мир ученика без его согласия может привести к отказу от творчества.

Композиционные умения проявляются в деятельности при наличии необходимых условий и от степени их развитости. Подростки, в силу возрастных особенностей, склонны к высокому уровню проявления творческой активности, благодаря которой повышается их актуальный уровень владения композицией. Однако надо помнить, что с наступлением переходного возраста на смену творческой свободе и уверенности, приходит робость и нерешительность, которые могут привести к окончательному отказу от изобразительной деятельности. Младший подросток занимается композицией только в том случае, если для него не чужды основы ценностного отношения к труду, самовыражению, пополнению знаний и поиску нового опыта, а также стремлению к повышению квалификации в деле, которое имеет для него особое значение.

Стоит обратиться к такому понятию как «сенситивный период». В психолого-педагогической литературе это понятие определяется как периоды онтогенетического развития, когда организм особенно чувствителен к определенным влияниям. Это значит, что данный период благоприятен для

развития тех или иных качеств, следовательно, и для развития композиционных умений. Именно в младшем подростковом возрасте наступает благоприятный период для освоения композиционных умений. На данном этапе происходит развитие и формирование, становление самосознания подростков, что повышает их интерес к окружающему миру. Исследования Е.И. Игнатъева и В.И. Киреенко показали, что именно в этот период острота восприятия пропорций, пространственных отношений и конструктивных особенностей формы достигает пика, создавая благоприятную основу для развития «композиционного зрения» - способности видеть лист как целостное поле.

Уровень развития композиционных умений подростка основывается на развитии оригинальности, гибкости, пространственного мышления и воображения. На этом этапе подросток либо развивается на основе подражания, либо уже на собственных творческих идеях. Копирование готовых образцов воспринимается младшим подростком как «детское» занятие, не соответствующее его возросшему уровню притязаний. Напротив, задания, предполагающие самостоятельный поиск композиционных решений, вызывают интерес и поддерживают учебную мотивацию. Развитие композиционных умений даёт подростку возможность визуализировать свои мысли и эмоции в завершённой творческой работе

В целом, именно в младшем подростковом возрасте композиционные умения начинают ярко проявляться в способностях к тем или иным видам изобразительной деятельности. Это объясняется тем, что именно в этом возрасте возникают глубокие и устойчивые интересы. В первую очередь подросток начинает интересоваться музыкальными, художественно-изобразительными, литературно-творческими областями. Об этом также в своих трудах говорил и Н.С. Лейтес, что дети, особенно подросткового возраста, заинтересованы в формах деятельности, которые требуют упорства и самостоятельности [29]. Школьники в этом возрасте проявляют инициативу в тех видах работ и занятий, в которых прежде лишь следовали указаниям

взрослых. Он также выделял, что младшие подростки уже не готовы получать информацию в «готовом» виде[29]. Также, выделяет одну из особенностей возраста - это «перемещение центра внимания с учителя на товарищей». Объясняется это тем, что у подростков сменяется тип интересов с учебной на интимно-личностные отношения. Общение со сверстниками, во время выполнения композиционных заданий или при обсуждении продуктов творчества, благоприятно влияет не только на развитие самооценки, но и на развитие композиционных умений младшего подростка. Также Н.С. Лейтес говорил: «Для подростков важен результат - возможность разрешить практическую задачу, получить реальный продукт» [29]. Однако не всегда желаемая оценка значимости творчества подростков среди сверстников совпадает с действительной - это может привести к заниженной или завышенной оценке значимости своего продукта деятельности. По итогу, младшие подростки часто не высказывают своей точки зрения, боятся делиться продуктами творчества с окружающими. Именно из-за этого младшие подростки боятся выглядеть «белой вороной», считаться «выскочкой» перед сверстниками, предпочитая не выделяться на фоне и подражать общей массе. В контексте обучения композиции этот страх проявляется особенно остро, поскольку художественная работа оказывается публичной и легко сравнимой с работами одноклассников.

Развитие композиционных умений у младшего подростка неразрывно связано с его приобщением к художественным и культурным ценностям. Знакомство с произведениями мировой и отечественной художественной культуры создает тот смысловой контекст, в котором возможно формирование композиционного мышления. Н.Е. Щуркова заостряет внимание на присвоении ценностей в ходе духовных усилий самой личности. Приобщение к культуре человечества - это усвоение истин и систем отношения к миру в индивидуальном виденье [52]. Это означает, что шедевры живописи, графики и книжной иллюстрации выступают не просто наглядными примерами, а источником готовых принципов организации изобразительного пространства.

Подросток, осваивая эти образцы, учится выстраивать собственную композицию осмысленно, а не интуитивно.

Основываясь на психолого-педагогической литературе, характерными особенностями развития композиционных умений младшего подростка являются:

– В младшем подростковом возрасте возникает повышенная восприимчивость к пропорциям и пространственным отношениям, что создает благоприятные условия для освоения законов композиции.

– Именно в этот период формируются устойчивые интересы к художественно-творческим областям, которые становятся внутренним двигателем для развития композиционных умений.

– Композиционные умения младшего подростка развиваются только если ему не чужды основы труда, самовыражения, пополнение знаний и поиск нового опыта, а также стремление к самостоятельности; репродуктивные методы обучения вступают в противоречие с возрастной потребностью в эксперименте.

– Развитие композиционных умений младшего подростка связано напрямую с осмыслением его внутреннего мира, своей четкой позиции; композиционная деятельность перестает быть просто учебной задачей и превращается в средство самовыражения и презентации собственного «Я».

– Композиционные умения развиваются в том случае, если подросток приобщается к культурным и художественным ценностям через знакомство с произведениями искусства.

1.3 Книжная иллюстрация как один из способов развития композиционных умений младших подростков

Формирование композиционных умений у обучающихся 5–6 классов требует поиска таких видов учебной деятельности, которые были бы не только методически обоснованы, но и психологически адекватны возрастным особенностям младших подростков. Как показано в предыдущих параграфах, этот период характеризуется переходом к абстрактному мышлению, ростом

критичности и одновременно - повышенной потребностью в самовыражении. Среди множества форм работы на уроках изобразительного искусства особое место занимает книжная иллюстрация, поскольку она объединяет в себе задачи смыслового анализа, визуального переосмысления и композиционной организации плоскости листа.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет выделить несколько направлений деятельности, в которых композиционные умения подростка развиваются наиболее эффективно. Традиционные подходы к развитию композиционных умений у младших подростков включают работу через стилизацию природных форм, которая позволяет упрощать реальные объекты для создания выразительных образов. Например, на уроках ИЗО школьники анализируют листья или цветы, превращая их в орнаменты, что тренирует глазомер и чувство пропорций, как подчеркивает Кузин В. С. в своей работе по методике преподавания ИЗО [26]. Этот метод особенно эффективен для младших подростков, поскольку сочетает наблюдательность с творческой свободой.

Другим направлением является развитие композиционных умений через создание декоративных композиций. Здесь композиция формируется за счет работы с симметрией, ритмом и повторяющимися мотивами, что особенно наглядно проявляется в заданиях по мотивам народных росписей или в аппликации. Иванова Е. А. в своем исследовании показывает, что обращение к декоративно-прикладному искусству развивает творческие способности, помогая подросткам осваивать законы ритма и единства на практике [19]. В школьных условиях это реализуется через изготовление панно или узоров, что делает уроки динамичными и мотивирующими.

Расширение арсенала средств для экспериментов с композицией происходит через нетрадиционные техники (граттаж, монотипию). Петрова А. В. доказала, что такие методы на уроках рисования стимулируют образное мышление, позволяя подросткам преодолевать стереотипы и находить

неожиданные решения [34]. Эти техники особенно ценны для младших подростков, склонных к импровизации.

Наконец, одним из наиболее эффективных средств развития композиционных умений у младших подростков выступает работа над тематическим рисунком, а именно - создание книжной иллюстрации. В отличие от абстрактного тематического рисования, книжная иллюстрация представляет собой визуальное толкование литературного текста в форме изображений, интегрированных в структуру книги, где каждый элемент подчинен задаче усиления эмоционального и смыслового воздействия повествования. По определению Арутюнян Ю. И., современная детская книжная иллюстрация - это не просто картинка, а композиционно организованное пространство, передающее движение и время [4].

Именно книжная иллюстрация синтезирует в себе все перечисленные подходы. Поэтому в данной работе мы рассматриваем книжную иллюстрацию как центральное средство развития композиционных умений младших подростков

Книжная иллюстрация представляет собой визуальное толкование литературного текста в форме изображений, интегрированных в структуру книги, где каждый элемент подчинен задаче усиления эмоционального и смыслового воздействия повествования. По Арутюнян Ю. И., современная детская книжная иллюстрация - это не просто картинка, а композиционно организованное пространство, передающее движение и время [4]. Для подростковой аудитории иллюстрация адаптируется, становясь более сложной и многозначной.

Рассмотрим особенности создания книжной иллюстрации с точки зрения композиционной деятельности.

Книжная иллюстрация отличается от других видов изобразительной деятельности тесной связью с текстом: композиция здесь строится на синтезе словесного и визуального рядов, где иллюстратор решает задачу передачи сюжета, характера героев и атмосферы. Макарова К. В. подчеркивает, что

композиция иллюстрации напрямую коррелирует с литературным источником, требуя от автора баланса между деталью и обобщением [31]. Для младших подростков это развивает навык многоуровневого чтения, где визуал дополняет текст.

Другой особенностью характерной для книжной иллюстрации является динамизм композиции: использование линий, пятен и перспективы для создания ощущения движения и глубины. Канунникова Т. А. в диагностике композиционно-образного мышления подростков отмечает, что такие задания повышают уровень анализа пространства [20]. В отличие от статичного тематического рисунка, иллюстрация побуждает к нарративной логике. Кроме того, иллюстрация учит форматным ограничениям книги (размер страницы, поля), что тренирует экономию средств выразительности и фокус на главном.

Работа над книжной иллюстрацией для младших подростков строится по четырехэтапному алгоритму, адаптированному из методик Шорохова и современных исследований: 1) аналитическое чтение текста и выделение ключевых сцен (понимание сюжета и эмоций); 2) эскизирование вариантов композиции (поиск оптимального расположения фигур, фона и акцентов); 3) детальная проработка (выбор техники, цветовой гаммы и текстур); 4) корректировка и интеграция с текстом (проверка на гармонию и выразительность). Этот алгоритм подтверждается эволюцией иллюстрации от традиционных форм к интерактивным [40].

Основные техники книжной иллюстрации для школьных уроков включают классические (карандаш, акварель, тушь) и цифровые (графические планшеты), что соответствует переходу к медиаплатформам [40]. Цифровые техники, такие как Procreate или Photoshop, интегрируют слои для экспериментов с композицией, что особенно мотивирует подростков [34]. Акварель позволяет мягко моделировать пространство, линогравюра или сухая кисть добавляют графичности, развивая ритм линий.

Педагогическая ценность книжной иллюстрации заключается в ее способности стимулировать интерес к чтению через визуализацию, как

доказывает Федорова О. В. [45]. Педагогический потенциал книжной иллюстрации не исчерпывается формированием сугубо технических композиционных навыков. Как показывают исследования М.С. Козловой, иллюстративный материал активно влияет на познавательные процессы – внимание, воображение, аналитическое мышление [23]. А.В. Петрова отмечает, что систематическая работа над иллюстрацией развивает образное мышление, поскольку требует перевода словесной информации в зрительные образы с сохранением смысловых акцентов [34]. Т.А. Канунникова в своей работе по диагностике композиционно-образного мышления подростков приходит к выводу, что наибольший прогресс демонстрируют именно те учащиеся, которые регулярно выполняют задания по иллюстрированию литературных произведений [20].

Кроме того, книжная иллюстрация отвечает возрастной потребности младшего подростка в самоутверждении и признании. Готовая иллюстрация – это осязаемый продукт, который можно показать одноклассникам, вывесить на стенд, включить в портфолио. При этом, в отличие от абстрактных композиционных упражнений, иллюстрация понятна зрителю: любой может оценить, насколько удачно передан эпизод из знакомой книги. Как отмечает О.В. Федорова, визуализация литературных сюжетов не только развивает художественные способности, но и укрепляет интерес к чтению, что особенно актуально в эпоху доминирования визуального контента [45].

Таким образом, книжная иллюстрация обладает комплексом характеристик, делающих её эффективным средством развития композиционных умений младшего подростка. Она даёт осмысленную основу для композиционного поиска (литературный сюжет), требует решения всего спектра композиционных задач, допускает вариативность техник, учитывающих индивидуальные особенности учащихся, и, что особенно важно, отвечает возрастной потребности в самовыражении и социальном признании. Перечисленные характеристики позволяют рассматривать

книжную иллюстрацию как центральное методическое средство в опытно-экспериментальной части данного исследования.

Выводы по 1 главе

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что проблема развития композиционных умений младших подростков сохраняет свою теоретическую и практическую значимость для современного художественного образования. Вопросы композиции и композиционных умений рассматривались в трудах М. В. Алпатова, Н. Н. Волкова, Е. В. Шорохова, О. Л. Голубевой, А. В. Свешникова, а также в работах по психологии способностей Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и И. Ф. Харламова.

В ходе теоретического анализа были уточнены такие понятия, как «умение», «композиция» и «композиционное умение». Вслед за Т. С. Комаровой и И. Я. Лаврентьевой под умением в изобразительной деятельности понимается освоенный учащимся способ сознательного выполнения художественно-творческого действия, основанный на системе знаний и навыков. Композиция, согласно определению Е. В. Шорохова, рассматривается как умение организовать формат, точку зрения, перспективу и цветовое решение для достижения целостности и выразительности.

В качестве рабочего определения в исследовании принята трактовка композиционных умений как: осознанное владение учащимся способами организации изобразительных элементов в единое гармоничное целое на плоскости листа, основанное на знаниях законов композиции и приемов их применения, позволяющее художнику передавать замысел через выделение главного, обеспечивая выразительность и целостность произведения в процессе учебно-творческой деятельности.

Были изучены возрастные особенности младшего подросткового периода (12–15 лет по Д. Б. Эльконину, с предпосылками с 10–11 лет). Как отмечают И. В. Дубровина, В. С. Мухина и Л. С. Выготский, в этом возрасте

формируется абстрактное мышление, чувство взрослости, повышается интерес к самостоятельной творческой деятельности, однако появляются робость, неуверенность и боязнь публичной оценки. Сенситивный период для освоения законов композиции (ритма, контраста, статики и динамики) приходится именно на младший подростковый возраст, что подтверждается исследованиями Е. И. Игнатьева, В. И. Киреенко и Н. С. Лейтеса.

В работе описаны различные способы развития композиционных умений: стилизация природных форм, декоративно-прикладное искусство, нетрадиционные техники (граттаж, монотипия) и книжная иллюстрация. В качестве основного средства нами выбрана книжная иллюстрация. По определению Ю. И. Арутюнян, книжная иллюстрация представляет собой композиционно организованное пространство, передающее движение и время, и усиливающее эмоционально-смысловое воздействие литературного повествования. В работах К. В. Макаровой, Т. А. Канунниковой, О. В. Федоровой и А. В. Петровой показано, что иллюстрирование развивает пространственное мышление, навыки анализа текста, образное мышление и композиционное зрение.

Мы предполагаем, что уровень развития композиционных умений младших подростков возможно целенаправленно изменить с помощью системы занятий по книжной иллюстрации. Систематическая работа над иллюстрацией повысит уровень развития композиционных умений и кроме того, поможет выразить собственный замысел, преодолеть страх перед публичной оценкой и реализовать возрастную потребность в самоутверждении через создание законченного визуального продукта.

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

2.1.1 Организация и проведение констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня развития композиционных умений младших подростков

Опытно-экспериментальная работа была организована в МАОУ «КУТ №1 - Универс» г. Красноярска. В качестве экспериментальной группы был выбран 6 «А» класс в составе из 16 учащихся.

Целью констатирующего эксперимента является выявление актуального уровня развития композиционных умений младших подростков.

Проанализировав литературу по проблеме исследования, были подобраны следующие критерии, к ним относятся:

1. Умение выстраивать целостную композицию
2. Умение передать эмоциональное состояние через цвет и линию
3. Умение эффективно использовать контраст и акцент

Критерии и уровни развития композиционных умений младших подростков представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии и уровни развития композиционных умений младших подростков.

Критерии оценки	Низкий уровень (0-1 балл)	Средний уровень (2 балла)	Высокий уровень (3-4 балла)
Умение выстраивать целостную композицию	Композиция нецелостная, хаотичная, воспринимается как набор отдельных элементов. Отсутствует чёткое выделение главного момента, центр композиции не	Композиция в целом понятна, но структура не всегда чёткая. Главный момент сюжета выделен, но не всегда удачно: центр композиции присутствует, но может быть перегружен деталями	Композиция логичная, цельная, воспринимается как законченное художественное высказывание. Главный момент сюжета чётко выделен, центр композиции ясно

	<p>выражен.</p> <p>Пространство листа используется нерационально.</p>	<p>или слабо выражен.</p> <p>Пространство листа используется, но не всегда рационально:</p>	<p>выражен.</p> <p>Пространство листа используется рационально</p>
<p>Умение передать эмоциональное состояние через цвет и линию</p>	<p>Эмоциональное состояние героев и сцены практически не передано. Герои статичны, безжизненны, отсутствует выразительность позы, жеста, мимики. Цвет и линия используются формально, без учёта настроения: цвета подобраны случайно, без логики, линии не передают движение или характер. Настроение сюжета не соответствует тексту или отсутствует.</p>	<p>Эмоциональное состояние передано частично, но не всегда ярко и выразительно. Герои имеют определённую позу и жест, но мимика и движение выражены слабо. Цвет и линия используются с учётом настроения, но не всегда уместно: цветовые сочетания могут быть несогласованными, линии не всегда передают динамику или характер. Настроение в целом соответствует тексту, но требует пояснений</p>	<p>Эмоциональное состояние героев и сцены передано ярко, выразительно и соответствует тексту. Герои динамичны, их поза, жест, мимика чётко передают характер и настроение. Цвет и линия используются осознанно и гармонично: цветовые сочетания подобраны в соответствии с настроением, линии передают движение, ритм и характер образа. Настроение сюжета ясно выражено</p>

Умение эффективно использовать контраст и акцент	Контрасты слабо выражены или отсутствуют: нет чёткого противопоставления свет–тень, большой– маленький, простое– сложное, тёплое– холодное. Доминанта (центр композиции) не выделена или неясна, что делает восприятие работы затруднённым. Композиция выглядит плоской, однообразной, все элементы имеют примерно одинаковую значимость. Отсутствует осознанное использование контрастов	Характеризуется частичным и не всегда гармоничным использованием контрастов: свет–тень, размер, цвет применяются, но не всегда уместно или недостаточно выражены. Доминанта присутствует, но выражена слабо: центр композиции угадывается, но не всегда поддерживается в кадре. Некоторые элементы отвлекают внимание от главного. Контрасты используются, но не всегда осознанно	Осознанное и разнообразное применение контрастов: чётко используются свет– тень, размер, цвет, простое–сложное для усиления выразительности и направления взгляда зрителя. Доминанта чётко выражена и организует восприятие композиции: центр композиции ясно выделен и поддерживается в кадре. Контрасты и акценты используются гармонично
--	--	--	--

Для выявления актуального уровня композиционных умений младших подростков была рассмотрена методика Н. В. Сыровой [42].

Данная методика позволяет оценить каждый критерий комплексно, в рамках единого задания - «Сюжетный комикс».

Условия работы: Обучающимся предлагается создать небольшой комикс из четырех кадров по свободному сюжету (например, «приключение в лесу», «день в школе», «сказка о животных»). Задание направлено на создание выразительной композиции, передающей развитие действия, настроение и главный момент сюжета.

Обработка результатов

Комикс, созданный каждым учащимся, состоит из 4 кадров. Оценка развития композиционных умений производилась покадрово по трём критериям:

по каждому критерию анализировался каждый из 4 кадров;

за каждый кадр по критерию начислялся 1 балл (при соответствии требованиям) или 0 баллов (при несоответствии);

максимальная оценка по одному критерию - 4 балла;

максимальная общая оценка по всем критериям - 12 баллов (3 критерия × 4 балла).

Перевод баллов в уровни по каждому критерию:

3–4 балла - высокий уровень

2 балла - средний уровень

0–1 балл - низкий уровень

Перевод суммарного балла (по трём критериям) в общий уровень:

9–12 баллов - высокий уровень

5–8 баллов - средний уровень

0–4 балла - низкий уровень

2.1.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента

Нами был проведен констатирующий эксперимент в целях определения актуального уровня композиционных умений младших подростков. Работы обучающихся на этапе проведения констатирующего эксперимента представлены в Приложении (Приложение А, табл.1).

После проведения оценивания композиционных умений по заданию «Сюжетный комикс» Н.В. Сыровой и обработки полученных данных можно сделать вывод, что из класса в составе из 16 человек:

1. Анализ результатов практического задания по критерию «Умение выстраивать целостную композицию».

25 % обучающихся демонстрируют высокий уровень умений.

Учащиеся успешно используют основные принципы композиционной организации: правильно распределяют элементы в кадре, соблюдают баланс и

гармонию. В работах ясно прослеживается центр внимания - главный сюжетный элемент, а все остальные детали расположены так, чтобы вести взгляд зрителя по сцене. Композиция построена так, что зритель легко воспринимает последовательность событий. В рисунках наблюдается чёткое соблюдение правила третей: важные объекты расположены в соответствии с рекомендованными точками, что создает ощущение динамики и привлекательности кадра.

В работах замечается наличие линий и направляющих, ведущих взгляд по сюжету, что помогает правильно организовать пространство внутри кадра. Используются принципы симметрии и асимметрии для усиления выразительности сцен, все элементы композиции взаимосвязаны и служат развитию сюжета. Уделяется внимание внутренней гармонии изображения, прорисовке деталей, что свидетельствует о высоком уровне понимания композиционных правил.

35 % обучающихся демонстрируют средний уровень умений.

Учащиеся используют базовые принципы композиции, однако в некоторых работах присутствуют недочеты. Например, элементы иногда расположены без строгого соблюдения баланса, или некоторые объекты кажутся случайными и неестественными. В работах иногда наблюдается неправильное выделение центрального объекта, а линии и направляющие используются не всегда последовательно, что затрудняет восприятие сюжета.

В большинстве работ соблюдены основные правила расположения элементов, но недостаточно акцента на баланс и пропорции, иногда есть разрывы в смысловой и визуальной гармонии. Некоторые композиционные приемы, такие как правило третей или сочетание линий, применяются нерегулярно или неправильно, что снижает выразительность и ясность изображения.

40 % обучающихся демонстрируют низкий уровень умений.

Работы характеризуются слабой организацией пространства: элементы расположены хаотично, отсутствует четкое распределение объектов - разрыв

в логике композиционного построения. В кадрах часто встречаются перекрытия элементов, пропорции нарушены, объекты теряют смысловую нагрузку из-за неправильной перспективной или планировочной организации.

У учеников недостаточно композиционных умений, и это отражается на неподготовленных или беспорядочных работах. Структура композиции зачастую отсутствует, что мешает восприятию сюжета, вызывает ощущение «разбросанности» элементов. В итоге работы выглядят недоработанными, поскольку ученики не используют базовые приемы композиции.

Результаты по первому критерию представлены на рисунке 1.

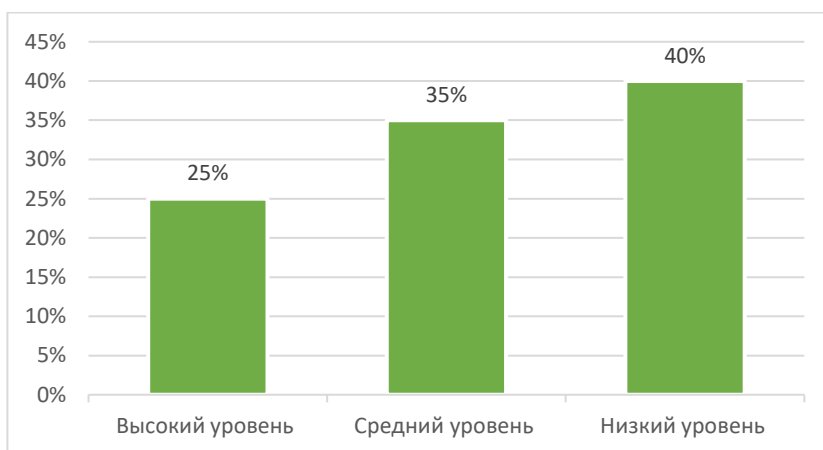


Рисунок 1. Распределение обучающихся по критерию «Умение выстраивать целостную композицию» на этапе констатирующего эксперимента (%).

2. Анализ результатов практического задания по критерию «Умение передать эмоциональное состояние через цвет и линию».

25% обучающихся демонстрируют высокий уровень эмоциональности в своих работах. Эти учащиеся создают работы, насыщенные яркими эмоциями, передают глубокие чувства с помощью выразительных средств, таких как динамичные линии, контрастные цветовые сочетания и мимика персонажей, что вызывает сильный эмоциональный отклик у зрителя. Их работа проявляется выразительными образами, гармоничными сочетаниями форм и содержания, а также представляет собой сложное эмоциональное состояние - от радости и удивления до драмы и

меланхолии, демонстрируя развитую эмоциональную образность и художественную убедительность.

Кроме того, такие учащиеся мастерски используют невербальные средства выражения - жесты, позы, цветовые акценты и композиционные акценты для усиления эмоционального воздействия, что свидетельствует о высоком уровне эмпатии и понимании психологических тонкостей, делая их работу не просто техническими грамотными, но и глубоко трогательными.

30% обучающихся демонстрируют средний уровень эмоциональности. В их работах присутствуют попытки передачи эмоций через базовые изобразительные средства, однако эмоциональная насыщенность очевидна, с использованием стандартных выражений лиц и поз, что вызывает умеренное эмоциональное воздействие. Эмоциональность затрагивается, но часто остается на уровне поверхностных чувств, без глубокого проникновения в психологическое состояние персонажей или сюжета.

Также, в этих работах предусмотрены элементы эмоциональной передачи, такие как цветовые доминанты или динамичные линии, но они применяются шаблонно, без значительных художественных находок, что указывает на необходимость развития более тонких средств выразительности.

45% обучающихся демонстрируют низкий уровень эмоциональности. Их работы характеризуются слабой эмоциональной окраской, статичными образами, отсутствием выразительных средств и минимальной передачей чувств, что делает рисунки монотонными и ограниченными эмоциональными напряжениями.

У этих учащихся наблюдается недостаток умений эмоционального проявления, что отображается в использовании нейтральных цветов, симметричных поз и отсутствии акцентов, сочетающих настроение, и требует целенаправленной работы по развитию эмоциональности.

Результат анализа по второму критерию представлен в рисунке 2.

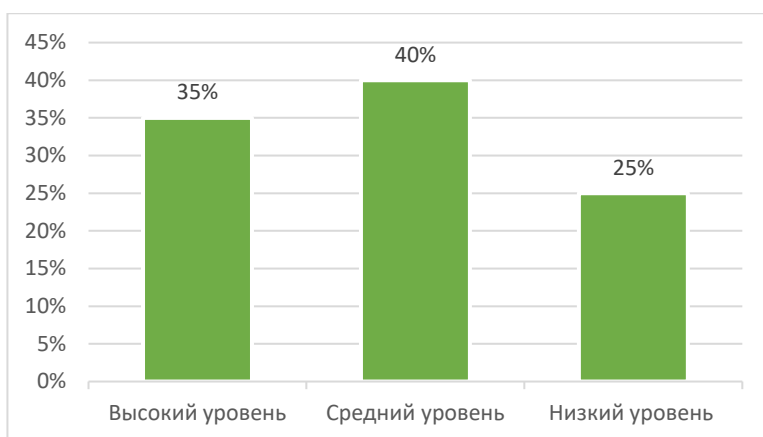


Рисунок 2. Распределение обучающихся по критерию «Умение передать эмоциональное состояние через цвет и линию». на этапе констатирующего эксперимента (%).

3. Анализ результатов практического задания по критерию «Умение эффективно использовать контраст и акцент»

30% обучающихся демонстрируют высокий уровень умений

Ученики умело используют контрастные сочетания цвета, формы, размера и текста для выделения ключевых элементов композиции. В их работах достигается четкое и выразительное акцентирование важного объекта или сюжета, что способствует легкому восприятию работы зрителем. Применяются различные типы контраста (света и тени, цвета, текстур), что создает динамичную и яркую композицию. В результате работы выглядят богатые и выразительные, акцентированные элементы притягивают взгляд и помогают понять смысловое основное.

35 % обучающихся демонстрируют средний уровень умений.

Ученики применяют основные приемы контраста и акцентирования, но их работы могут быть менее яркими или выразительными. В отдельных случаях акцент выделен, но не всегда настолько ясно, чтобы сразу привлечь внимание зрителя. Контрасты используются чаще всего, но не систематически - иногда акцентирование делается правильно, иногда недостаточно ярко или заметно.

В работах присутствует базовое понимание использования контраста для выделения элементов, однако в большинстве случаев оно требует

дальнейшего совершенствования для повышения выразительности и эффективности.

35 % обучающихся демонстрируют низкий уровень умений.

В большинстве работ можно заметить использование слабых или отсутствующих методов контрастирования и акцентирования. Элементы композиции в основном однородны и не выделяются, что приводит к сложности восприятия работы и понимания ее идеи. В некоторых случаях используют непоследовательные или неправильные способы выделения объекта, которые могут сбивать с толку или создавать неряшливый вид.

В этих работах практически отсутствует системное применение приемов контраста и выделения, что свидетельствует о необходимости освоения базовых правил композиционной выразительности, а также развития чувства цветового и формообразующего акцента.

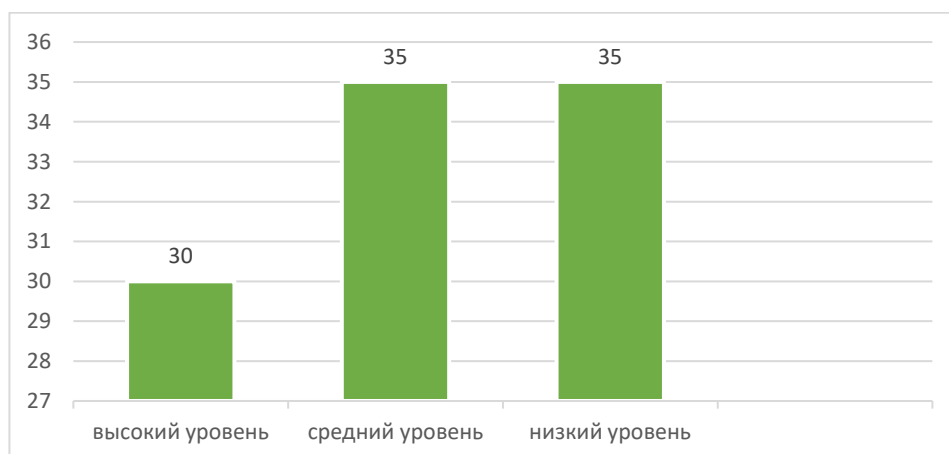


Рисунок 3. Распределение обучающихся по критерию критерия «Умение эффективно использовать контраст и акцент» на этапе констатирующего эксперимента (%).

При определении актуального уровня композиционных умений у учащихся средней школы по 3 критериям было установлено, что большинство учащихся имеют низкий и средний уровень сформированности. В приложении 1 находится таблица, отражающая общий уровень композиционных умений учащихся средней школы на этапе констатирующего эксперимента.

Итоговый анализ результатов по всем критериям

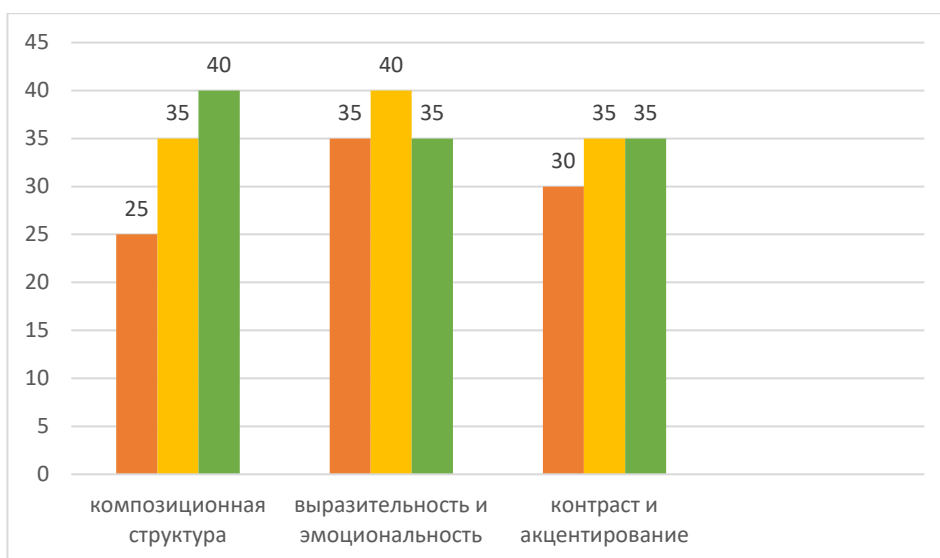


Рисунок 4. Результаты исследования по всем критериям на этапе констатирующего эксперимента (%).

Таким образом, при измерении актуального уровня по развитию композиционных умений у младших подростков по 3 критериям было выявлено преобладание среднего и низкого уровня. Таблица общего уровня развития композиционных умений у учащихся средней школы на этапе констатирующего эксперимента представлена в Приложении. (Приложение А, таблица 1)

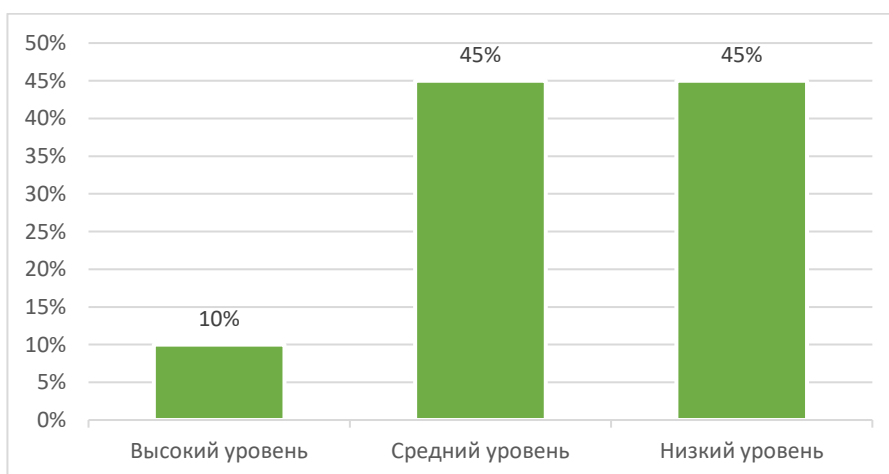


Рисунок 5. Общий уровень развития композиционных умений младших подростков на этапе констатирующего эксперимента (%).

Анализ результатов по всем критериям, показал, что:

Низкий уровень композиционных умений демонстрирует в своих работах 7 человек – это 45 % обучающихся. К этому уровню относятся обучающиеся, у которых возникают проблемы с передачей композиции в своих работах, учащиеся испытывают трудности с композиционной структурой и выделением главного на своих рисунках, учащиеся также имеют проблемы с передачей сюжета и эмоций.

Средний уровень композиционных умений демонстрирует в своих работах 7 человек – это 45 % обучающихся. К этому уровню относятся учащиеся, в работах которых проявляются попытки применения основных законов композиции, частичная передача сюжета и эмоций, но, к сожалению, знаний, о применении композиционных законов недостаточно, и они не совсем понимают, как их использовать на практике.

Процент учащихся, которые в своих рисунках демонстрируют высокий уровень композиционных умений составил 10 % (2 человека) от всего количества учащихся.

Полученные данные являются основой для разработки программы занятий, которая направлена на развитие композиционных умений у младших подростков.

2.2 Серия занятий по книжной иллюстрации направленных на формирование композиционных умений младших подростков

Результаты констатирующего эксперимента показали, что уровень композиционных умений у младших подростков находится на среднем уровне с тенденцией к низкому. Большинство обучающихся испытывают трудности в выделении композиционного центра, передаче эмоционального состояния через линию и цвет, а также в осознанном использовании контраста и акцента. Таким образом, мы определили, что данная проблема существует и требует целенаправленного педагогического вмешательства.

Нами была разработана серия занятий, направленных на развитие композиционных умений младших подростков посредством книжной иллюстрации.

Цель: развитие композиционных умений обучающихся младшего подросткового возраста через создание книжных иллюстраций к литературному произведению.

Задачи:

- Познакомить обучающихся с основными средствами композиции: контрастом, акцентом, композиционным центром, ритмом, выразительными возможностями линии и цвета.
- Сформировать умение осознанно применять эти средства для передачи сюжета и эмоционального состояния героев.
- Развить навык целостного восприятия и построения композиции в иллюстрации.
- Воспитать интерес к книжной иллюстрации и отечественному иллюстративному наследию.

Данные занятия рекомендуется проводить в рамках внеурочной деятельности (кружка, факультатива) или на уроках изобразительного искусства при наличии достаточного количества часов. Оптимальный режим - одно занятие в неделю продолжительностью 45 минут.





Нами был составлен план из 7 занятий, построенных по принципу «от простого к сложному» и с учётом логики взаимосвязи композиционных средств. Близкие темы (контраст и акцент) размещены рядом, от композиционных схем (центр, ритм) осуществляется постепенный переход к психологическим средствам выразительности (линия, цвет). Завершает серию итоговая работа, синтезирующая все освоенные умения.


Обучающиеся познакомятся с различными видами контраста, научатся создавать акцент, выделять композиционный центр, передавать движение и покой через ритм пятен, использовать характер линии и цветовую гамму для передачи настроения. В процессе занятий осваиваются такие техники, как аппликация, работа тушью и пером, акварель, гуашь.

Тематический план занятий, направленный на развитие композиционных умений обучающихся младшего подросткового возраста, представлен в таблице 2.


Таблица 2

Серия занятий по книжной иллюстрации, направленная на развитие композиционных умений младших подростков.

	Тема	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
1	<p>Виды контраста в иллюстрации (цветовой, масштаб, светотеневой) на материале «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.</p>	<p>Развитие композиционных умений обучающихся через освоение различных видов контраста.</p>	<p>1. Познакомить с понятиями «цветовой контраст», «контраст масштаб», «светотеневой контраст».</p> <p>2. Научить различать виды контраста в иллюстрациях известных художников.</p> <p>3. Сформировать умение применять два и более вида контраста в собственной иллюстрации для выделения главного.</p> <p>4. Освоить технику создания силуэтной</p>	<p>Репродукции: книжная графика Г. Нарбута, И. Билибина, А.А. Сидорова (примеры цветового, масштабного и светотеневого контраста).</p> <p>Дидактические материалы: таблица «Виды контраста в композиции». Материалы: цветная бумага, чёрная и белая бумага, ножницы, клей, простой карандаш, цветные карандаши.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>	<p>Создание иллюстрации к эпизоду сказки (на выбор), в которой использованы не менее двух видов контраста. Освоение умения осознанно применять контраст для выделения композиционного центра и передачи характера героя. Например (цветовой + светотеневой): Ярко-красное яблоко на тёмно-зелёном фоне (цветовой контраст), вокруг белый силуэт царевны, падающей на тёмную землю.</p>

			композиции с использованием светотеневого контраста.		
2	Акцент в иллюстрации: как привлечь внимание зрителя к главному.	Развитие композиционных умений обучающихся через освоение приёмов создания акцента.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Познакомить с понятием «акцент» и его отличием от контраста. 2. Научить различать виды акцента (цветовой, размерный, детальный, световой). 3. Сформировать умение создавать один чёткий акцент в иллюстрации. 4. Освоить приём точечного выделения в смешанной технике. 	<p>Репродукции: иллюстраций с ярко выраженным акцентом, И. Билибина, Т.Мавриной.</p> <p>Таблица «Виды акцента в композиции».</p> <p>Материалы на выбор: гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши, бумага.</p> 	Создание иллюстрации к эпизоду «Царевна и яблоко» (или иному эпизоду на выбор), где есть один чёткий акцент: например, красное яблоко на бледном фоне или освещённое лицо царевны.
3	Где главный герой? Композиционный центр и способы его выделения.	Развитие композиционных умений обучающихся через освоение принципов выделения композиционного центра.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Познакомить с понятием «композиционный центр». 2. Научить выделять главного героя через расположение, размер. 3. Сформировать умение создавать композицию, где сразу понятно, кто главный. 	<p>Репродукции: иллюстрации к сказкам с чётким центром. И. Билибина, Т.Мавриной, В.Фаворского.</p> <p>Дидактические материалы: Схемы расположения центра (правило третьей, центр, смещённый центр).</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, акварель.</p>	Создание иллюстрации (например, «Царевна у семи богатырей»), где главный персонаж является композиционным центром.

			<p>4. Освоить метод поиска центра через эскизы.</p>		
4	<p>Ритм пятен: как чередование создаёт движение или покой.</p>	<p>Развитие композиционных умений обучающихся через освоение ритма как средства организации композиции.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Познакомить с понятиями «ритм» и «пауза» в композиции. 2. Научить различать статичную и динамичную композицию. 3. Сформировать умение создавать ритмическую композицию в технике аппликации. 4. Освоить технику аппликации. 	<p>Репродукции: работы К. Петрова-Водкина, декоративные композиции с ритмическим чередованием пятен, иллюстрации Н.Носковича, Е. Чарушина.</p> <p>Дидактические материалы: образцы ритмических орнаментов в полосе,</p> <p>Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, картон, простой карандаш.</p> 	<p>Создание аппликации («Богатыри уходят на охоту»), передающей движение или покой через ритм пятен.</p>

			<p>4. Освоить технику работы гуашью.</p>		
7	<p>Итоговая иллюстрация и создание авторской книжки: синтез освоенных средств выразительности</p>	<p>Развитие композиционных умений обучающихся через синтез освоенных средств выразительности в самостоятельной творческой работе и создание авторского книжного продукта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрепить умение использовать контраст, линию, композиционный центр, ритм, цвет и фактуру. 2. Сформировать умение самостоятельно выбирать эпизод, технику и композиционное решение. 3. Собрать все выполненные за серию работы в самодельную книгу 	<p>Репродукции: книжные иллюстрации к сказкам Пушкина (Т. Маврина, В. Назарук, Б. Дехтерев). Дидактические материалы: памятка «Три критерия оценки». Образцы самодельных книг. Материалы: на выбор ученика (гуашь, акварель, тушь, уголь, сангина, смешанная техника).</p>	<p>Итоговая иллюстрация: создание одной завершающей иллюстрации к любому эпизоду сказки. Авторская книжка: сборник из 7 работ выполненных на занятиях скреплённых в самодельную книгу. Книжка отражает развитие композиционных умений ученика от простого к сложному.</p>

2.3 Методические рекомендации по проведению серии занятий по книжной иллюстрации для формирования композиционных умений младших подростков

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы мы выяснили, что эффективным средством развития композиционных умений у младших подростков является книжная иллюстрация. Как отмечает И.Д. Щетинин, «иллюстрация может являться средством формирования художественного мышления, так как в ней одновременно задействованы восприятие произведений, переживание эстетических эмоций и творческая деятельность» [51]. Именно в иллюстрации наиболее наглядно можно отразить законы композиционного построения и выразительность художественного замысла. Однако для того, чтобы изображение получалось убедительным, следует строить обучение по принципу от простого к сложному, начиная с постепенного объяснения теоретической базы и отработки теории в практических творческих занятиях.

Чтобы создавать выразительные композиции в книжной иллюстрации, нужно знать и уметь применять основные композиционные средства: контраст, акцент, законы построения композиционного центра, ритмическую организацию элементов, а также выразительные возможности линии и цвета. Поэтому от учащихся требуется умение целостно воспринимать изобразительную плоскость, выделять главное и подчинять ему второстепенное, передавать эмоциональное состояние героев через формальные средства композиции [51].

Преподавателю в этом случае следует начать обучение с освоения наиболее общего композиционного приема - контраста. Вслед за этим, логично изучать акцент. После этого целесообразно переходить к более сложным композиционным приемам: композиционному центру и ритму. Далее, когда у обучающихся сформируется понимание этих композиционных средств, можно переходить к линии и цвету, которые позволяют передавать эмоциональное состояние героев и настроение иллюстрации. Такая последовательность - от

общих законов к частным приёмам, от схем к выразительным средствам - обеспечивает постепенное и осознанное освоение материала.

После знакомства обучающихся с каждым композиционным средством в отдельности стоит обратить их внимание на то, что в реальной художественной практике эти средства действуют в комплексе. Задача итогового занятия - показать, как контраст, акцент, композиционный центр, ритм, линия и цвет работают вместе, усиливая художественный образ. Синтез этих средств, как подчёркивает И.Д. Щетинин, позволяет «создавать полноценное и самодостаточное произведение, руководствуясь не только эмоциями, но и рациональным зерном» [51].

При постепенном изучении композиционных средств необходимо подкреплять свои теоретические выводы соответствующими иллюстрациями, то есть использовать метод наглядности. «Задача учителя заключается в том, чтобы на конкретном примере показать особенности использования каждого композиционного средства» [41.]. Например, изучая виды контраста, следует демонстрировать репродукции Г. Нарбута, И. Билибина, А.А. Сидорова; при изучении линии - графические работы В. Васнецова и экспрессионистов; при изучении цвета - живопись Ван Гога и Мунка, а также иллюстрации Т. Мавриной.

Чтобы облегчить ученикам понимание и выполнение работ, мы рекомендуем педагогу строить ход урока последовательно, переходя от одного этапа к другому: от анализа репродукций и обсуждения композиционных средств к выполнению поисковых эскизов и затем - к созданию итоговой иллюстрации. На каждом этапе следует применять педагогический рисунок для объяснения процесса ведения работы, каждый раз напоминая о правилах построения композиции, чтобы исключить распространённые ошибки (например, хаотичное расположение элементов, отсутствие композиционного центра, слабую выраженность контраста).

В статье И.Д. Щетинина также выделяется значимость объяснения ученикам того, что знания композиции пригодятся не только на уроках изобразительного искусства, но и в других сферах деятельности: при создании презентаций, разработке дизайна, в фотографии и даже при оформлении школьных проектов [51]. Это может повысить мотивацию к освоению композиционных знаний, что ведёт к более качественному овладению умениями.

В построенной нами серии занятий мы предлагаем использовать единое литературное произведение - «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Это позволяет обучающимся погрузиться в сюжет и характеры героев, а педагогу - выстраивать занятия вокруг знакомого материала, постепенно усложняя композиционные задачи. Как отмечает И.Д. Щетинин, «иллюстрация - это художественная переработка текста и отображение словесных образов в образах изобразительных. Художественный язык иллюстрации в каждом конкретном случае соответствует стилю, содержанию и общему настрою произведения» [51]. Выбор одного произведения на всю серию позволяет ученикам сосредоточиться на освоении композиционных средств, не отвлекаясь на каждый раз новый сюжет.

Для эффективного освоения композиционных умений преподавателю стоит постоянно взаимодействовать с учащимися в процессе работы. Если ученик не обсуждает свои замыслы с преподавателем, он может совершать ошибки в композиционном построении, которые трудно исправить на финальном этапе. Постоянные консультации позволяют контролировать прогресс в работах учащихся, а обсуждение ошибок на стадии эскизов предусматривает их самостоятельное исправление по ходу выполнения работы. Особое внимание следует уделять рефлексии в конце каждого занятия: ученик должен не только предъявить готовую работу, но и кратко объяснить, какие композиционные средства он использовал и почему.

Описание творческой работы

Руководитель: Немаева Наталья Олеговна

Название: Иллюстрации к рассказу Виктора Петровича Астафьева «Злодейка».

Формат: А3.

Материалы: серые маркеры, черная ручка.

Идея работы

Творческая работа посвящена рассказу Виктора Петровича Астафьева «Злодейка». Выбор пал именно на этого автора, потому что его творчество близко и понятно многим. Жители Красноярска ощущают связь с родным краем: описание природы и жизни сибирского человека представляются особенно живыми и искренними. Астафьев с его тонким чувством языка создаёт уникальную атмосферу, наполненную простотой и теплом, что вызывает у меня глубокую симпатию и восхищение.

Меня особенно привлекает данный рассказ благодаря ярким образам и юмористическому подтексту, который пронизывает каждую страницу и заставляет задуматься о многом. Отношения между собакой и рыбаком отражают реалии жизни, полные конфликтов и недопонимания, но в то же время передающие искреннюю любовь, смех и тепло. Я стремлюсь создать визуальные образы, которые не только отразят суть рассказа, но и позволят зрителю заглянуть за пределы текста, увидеть и почувствовать всю гамму эмоций и переживаний героев.

Выбор материалов для иллюстраций обоснован несколькими факторами. Во-первых, черная ручка и маркеры позволяют передать детали природы, сибирского пейзажа, а также создать чёткие и выразительные линии. Во-вторых, использование чёрного цвета создаёт сильный контраст, выделяя ключевые элементы сюжета и персонажей, что полностью соответствует динамичной атмосфере произведения.

Выводы по 2 главе

В данной главе стояла задача определить актуальный уровень развития композиционных умений младших подростков на базе исследования МАОУ «КУГ № 1 – Универс» г. Красноярска и на основе полученных данных составить серию занятий для решения поставленной проблемы.

На основании проанализированной литературы была составлена таблица с критериями и уровнями для определения актуального уровня развития композиционных умений младших подростков. Критериями выступили: умение выстраивать целостную композицию, умение передавать эмоциональное состояние через цвет и линию, умение эффективно использовать контраст и акцент.

Согласно полученным данным при проведении констатирующего эксперимента на среднем уровне развития композиционных умений находится 45% обучающихся. Работы этих учащихся демонстрируют попытки применения основных законов композиции, частичную передачу сюжета и эмоций, однако знаний о применении композиционных законов недостаточно для создания выразительной иллюстрации. На низком уровне - 45% обучающихся. У этих подростков наблюдаются проблемы с композиционной структурой и выделением главного, учащиеся испытывают трудности с передачей сюжета и эмоций, контраст и акцент практически не используются. На высоком уровне - 10% обучающихся. Эти младшие подростки показали уверенное владение композиционными средствами, их работы отличаются целостностью, выразительностью и грамотным использованием контраста и акцента. Результат констатирующего эксперимента показал, что уровень развития композиционных умений младших подростков находится на среднем с тенденцией к низкому.

Результаты эксперимента показали, что проблема существует, и на основании этого мы составили тематический план из 7 занятий на основе книжной иллюстрации, направленный на развитие критериев

композиционных умений младших подростков. В основу серии занятий положена «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Также на основе этого составлены методические рекомендации к данной серии занятий.

Серия занятий составлена таким образом, чтобы развить композиционные умения младшего подростка посредством создания иллюстраций к литературному произведению. Младшие подростки познакомятся с видами контраста, приёмами создания акцента, способами выделения композиционного центра, ритмической организацией композиции, а также выразительными возможностями линии и цвета. Теоретический материал стоит подносить ярко, интересно, доступно для понимания младшего подростка, опираясь на возрастные особенности, интересы и уровень развития. Данная серия занятий направлена на формирование умения осознанно применять композиционные средства для передачи сюжета, характера героев и эмоционального настроения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Композиционные умения представляют собой осознанное владение учащимся способами организации изобразительных элементов в единое гармоничное целое на плоскости листа, основанное на знаниях законов композиции и приёмов их применения. Данное умение не является врождённым, а формируется и совершенствуется в процессе целенаправленного обучения, что подтверждает необходимость разработки специальных педагогических методов для его развития.

На сегодняшний день проблема формирования композиционных умений младших подростков сохраняет свою актуальность, поскольку именно в этом возрасте, по мнению исследователей (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной), наступает сенситивный период для освоения законов композиции. Младший подростковый возраст характеризуется переходом к абстрактному мышлению, ростом самостоятельности и одновременно - появлением робости и неуверенности в своих творческих способностях. Книжная иллюстрация, как показал анализ литературы (работы Ю.И. Арутюнян, К.В. Макаровой, Т.А. Канунниковой), обладает значительным потенциалом для развития композиционных умений, поскольку соединяет освоение композиционных закономерностей с осмысленной и эмоционально привлекательной для подростков деятельностью.

Нами были определены критерии развития композиционных умений: умение выстраивать целостную композицию, умение передавать эмоциональное состояние через цвет и линию, умение эффективно использовать контраст и акцент. В соответствии с данными критериями была проведена диагностика среди обучающихся 6 «А» класса МАОУ «КУГ № 1 – Универс» г. Красноярска с использованием методики Н.В. Сыровой «Сюжетный комикс».

Результаты констатирующего эксперимента показали, что уровень развития композиционных умений у младших подростков находится на

среднем уровне с тенденцией к низкому. Высокий уровень продемонстрировали лишь 10% обучающихся, средний уровень – 45%, низкий уровень – 45%. Наиболее проблемными оказались умение передавать эмоциональное состояние через цвет и линию (45% низкого уровня) и умение использовать контраст и акцент (35% низкого уровня). Полученные данные подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что уровень композиционных умений младших подростков требует целенаправленного педагогического вмешательства.

На основании полученных результатов нами была составлена серия из 7 занятий, разработаны методические рекомендации, направленные на развитие композиционных умений младших подростков посредством книжной иллюстрации. В основу серии занятий положена «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Занятия построены по принципу «от простого к сложному»: от изучения видов контраста и приёмов создания акцента к освоению композиционного центра и ритма, затем к выразительным возможностям линии и цвета, завершаясь итоговой работой, синтезирующей все освоенные средства. На наш взгляд, книжная иллюстрация позволяет развить композиционные умения, раскрыть творческий потенциал младшего подростка через создание завершённого визуального продукта, а также преодолеть страх перед публичной оценкой, что особенно важно в этом возрасте.

Таким образом, цель исследования – на основе изучения проблемы композиционных умений младших подростков составить серию занятий по иллюстрированию и предложить методические рекомендации – достигнута. Гипотеза о том, что серия занятий по книжной иллюстрации будет способствовать развитию композиционных умений, если содержание занятий будет направлено на повышение знаний о том, как выстраивать целостную композицию, передавать эмоциональное состояние через цвет и линию, эффективно использовать контраст и акцент, нашла своё подтверждение в

теоретическом анализе и результатах констатирующего эксперимента. Разработанная серия занятий и методические рекомендации могут быть использованы в практической деятельности педагогов изобразительного искусства и педагогов дополнительного образования для целенаправленного формирования композиционных умений у младших подростков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи: Исторический очерк. М.: Искусство, 1975. 175 с.
2. Андронов В.П. Психологические особенности творческого мышления младших и старших подростков // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2021. Т. 21. № 3. С. 312–322.
3. Андропова В.П. Психология творчества: учебное пособие. Казань: КФУ, 2015. 120 с.
4. Аругтюнян Ю.И. Современная детская книжная иллюстрация: композиция, пространство, движение, время // Вестник СПбГИК. 2024. № 1. С. 45–52.
5. Богомолова Н.В. Психологические особенности развития композиционного мышления учащихся подросткового возраста // Вестник педагогических наук. 2018. № 2. С. 12–18.
6. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 480 с.
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи: учебник. Т. 1. М.: Искусство, 1978. 280 с.
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997. 96 с.
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2019. 400 с.
10. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2005. 1136 с.
11. Ганина К.М., Ганова Т.В., Мамонтов К.В. Композиционные способности: структура и проблема интерпретации // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 4(69). С. 427–432.

12. Голубева Н.С. Основы композиции: учебное пособие. М.: Просвещение, 1985. 160 с.
13. Голубева О.Л. Основы композиции: учебное пособие. М.: Изобразительное искусство, 2001. 128 с.
14. Гордон Ю.И. О языке композиции: [эссе]. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2023. 192 с.
15. Гришина О.В. Обучение современной композиции в творческих проектах студентов // Искусство и образование. 2025. № 4. С. 78–85.
16. Гушин Е.А. Развитие композиционных умений младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2016. 24 с.
17. Дубровина И.В. Практическая психология образования: учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. 592 с.
18. Дубровина И.В. [и др.] Психология: учебник / под ред. И.В. Дубровиной. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2001. 464 с.
19. Иванова Е.А. Книжная иллюстрация как средство развития творческих способностей // Учитель Башкирии. 2022. 17 марта.
20. Канунникова Т.А. Методика развития композиционно-образного мышления подростков средствами изобразительного искусства: дис. ... канд. пед. наук. М., 2017. 228 с.
21. Климович В.П. Основные компоненты структуры композиционных способностей // Декоративно-прикладное и изобразительное искусство, техническая графика и дизайн. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2015. С. 61–64.
22. Козина А.В., Седова И.Г. Композиционные умения у младших школьников // Студенческий научный форум. 2017.
URL: <https://scienceforum.ru> (дата обращения: 05.04.2026).

23. Козлова М.С. Влияние иллюстративного материала на познавательные процессы школьников // Современная педагогика. 2024. № 2. С. 15–21.
24. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в развитии дошкольника. М.: Просвещение, 1991. 191 с.
25. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М.: Просвещение, 1976. 158 с.
26. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. М.: Агар, 1998. 336 с.
27. Кузин В.С. Психология живописи: учебное пособие. М.: ОНИКС, 2005. 304 с.
28. Лаврентьева И.Я., Новлянская Н.Ю. Методика обучения изобразительному искусству. М.: Просвещение, 1984. 240 с.
29. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. М.: Модэк, 2000. 320 с.
30. Лейтес Н.С. Психология одаренности детей и подростков: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2000. 332 с.
31. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: Просвещение, 1983. 192 с.
32. Матяш Н.П. Изобразительное искусство и художественный труд младших школьников. М.: Просвещение, 1990. 143 с.
33. Немецкий Б.М. Дидактика глазами художника // Педагогика. 1996. № 3. С. 15–25.
34. Петрова А.В. Развитие образного мышления на уроках рисования в школе // Education Management Review. 2024. № 4. С. 12–20
35. Пиаже Ж. Психология интеллекта / пер. с фр. Ю.Б. Гиппенрейтер. СПб.: Питер, 2003. 192 с.

36. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве: монография. М.: Мир науки, 2019. 100 с.
37. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учебник. Т. 2. СПб.: Питер, 2000. 672 с.
38. Самкова Н.И., Овсянникова О.А. Развитие эмоциональной культуры подростков средствами изобразительного искусства // Искусство и образование. 2020. № 3. С. 24–31.
39. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 250 с.
40. Сидорова Н.П. Техники книжной иллюстрации для школьных уроков // Художественное образование. 2020. № 5. С. 34–40.
41. Симонова Е.И. Иллюстрирование литературных произведений: методические рекомендации. Пермь, 2017. 48 с.
42. Сырова Н.В., Голова К.А. Нетрадиционные методы формирования композиционных умений студентов // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 79-4. С. 210–214.
43. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Вопросы психологии способностей и индивидуальных различий / под ред. Б.М. Теплова. М.: Просвещение, 1969. С. 40–52.
44. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. Т. 1. М.: Педагогика, 1981. 656 с.
45. Федорова О.В. Визуализация как способ развития интереса к чтению школьников // Школьная наука. 2021. № 10. С. 23–29.
46. Харламов И.Ф. Педагогика: учебник. М.: Гардарики, 1999. 520 с.
47. Чернявская В.С., Черемискина И.И. Психологические способности: словарь понятий и определений. Владивосток: ВГУЭС, 2018. 52 с.

48. Шорохов Е.В. Композиция: учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 207 с.
49. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. М.: Владос, 2004. 224 с.
50. Шумакова О.Б. Особенности креативности в подростковом возрасте // Психологическая наука и образование. 2017. № 4. С. 45–56.
51. Щетинин И.Д. Формирование художественного мышления средствами иллюстрации // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 74-3. С. 178–182.
52. Щуркова Н.Е. Воспитание как педагогическое явление: учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. 128 с.
53. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: ВЛАДОС, 2001. 336 с.
54. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989. 560 с.
55. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Избранные психологические труды / под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989. С. 45–67.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица 1. Общий уровень развития композиционных умений младших подростков.

№		Умение выстраивать целостную композицию (0–4)	Умение передать эмоциональное состояние через цвет и линию (0–4)	Умение эффективно использовать контраст и акцент (0–4)	Общий балл (0–12)	Общий уровень
1	А. Мария	2 (средний)	2 (средний)	2 (средний)	6	средний
2	Б. Ольга	2 (средний)	2 (средний)	1 (низкий)	5	средний
3	Б. Светлана	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
4	Г.Екатерина	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
5	З. Алина	1 (низкий)	2 (средний)	3 (высокий)	6	средний
6	К.Виктория	2 (средний)	2 (средний)	3 (высокий)	7	средний
7	Л.Анжелика	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
8	М.Кристина	3 (высокий)	2 (средний)	2 (средний)	7	средний
9	М. София	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
10	М. Сергей	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
11	Н. Марина	3 (высокий)	2 (средний)	4 (высокий)	9	высокий
12	П.Александр	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
13	П. Фёдор	2 (средний)	4 (высокий)	2 (средний)	8	средний
14	П. Дарья	1 (низкий)	1 (низкий)	1 (низкий)	3	низкий
15	Р. Фёдор	3 (высокий)	4 (высокий)	2 (средний)	9	высокий
16	С. София	2 (средний)	2 (средний)	3 (высокий)	7	средний

Результаты по критерию «Умение выстраивать целостную композицию»

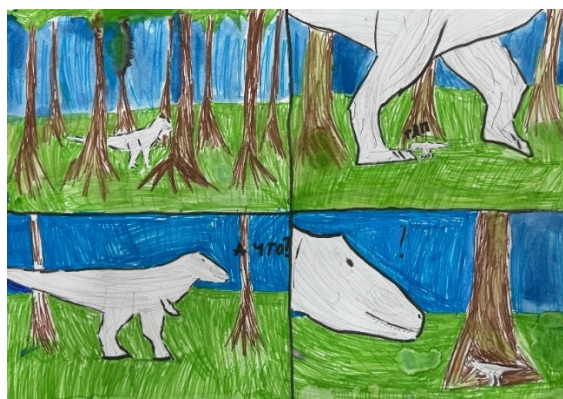


Рисунок 1. Высокий уровень



Рисунок 2. Средний уровень

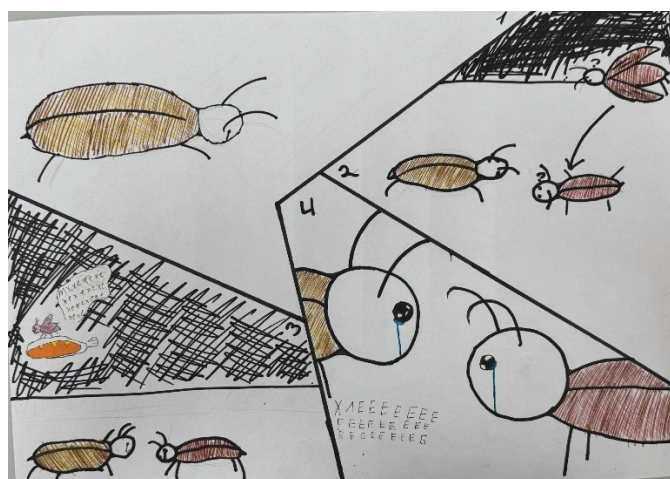


Рисунок 3. Низкий уровень

Результаты по критерию «Умение передать эмоциональное состояние через
цвет и линии»



Рисунок 1. Высокий уровень



Рисунок 2. Средний уровень

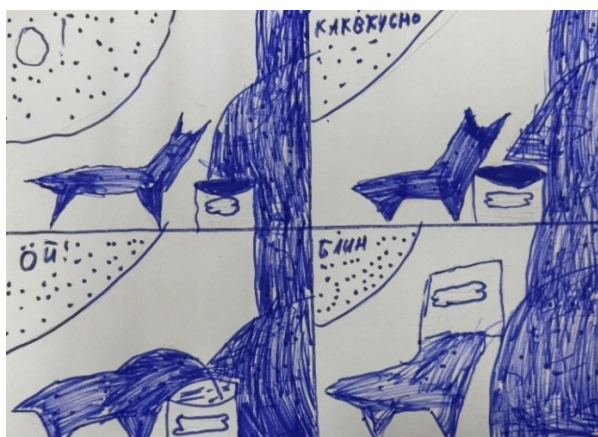


Рисунок 3. Низкий уровень

Результаты по критерию «Умение эффективно использовать контраст и акцент»



Рисунок 1. Высокий уровень

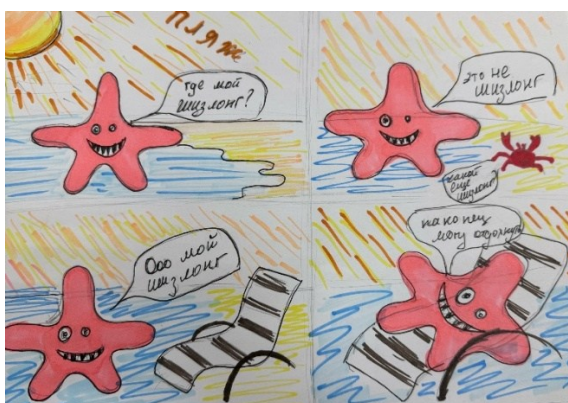


Рисунок 2. Средний уровень

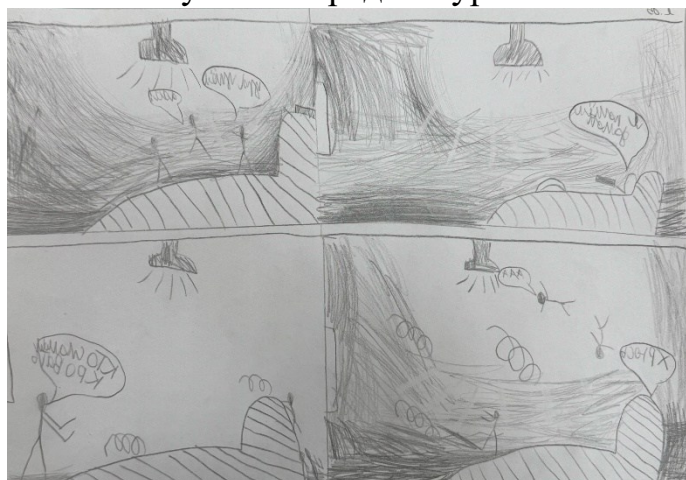


Рисунок 3. Низкий уровень

1	Организационный момент (2 минуты)	Проверка готовности необходимых наглядных материалов для проведения урока; Проверка посещаемости	Фронтальная	Учитель приветствие учащихся, визуально проверяет готовность к уроку, отмечает отсутствующих.	Приветствуют учителя, настраиваются на позитивный лад, проверяют все необходимые принадлежности у себя на столах.	Готовность к работе на уроке.	Задан нужный настрой на работу; Наличие нужных инструментов и материалов на столах учащихся.
2	Постановка цели урока (5 минуты)	Совместная постановка цели урока с участниками образовательного процесса.	Интерактивная	Задаёт вопросы, чтобы активизировать знания учеников: «Кто может напомнить, что такое композиция? Какие её элементы вы знаете?» Использует наглядные материалы или изображения известных картин и композиций для визуализации понятия. Подчеркивает важность понимания ритма и элементов повторения в искусстве. Таким образом учитель подводит к учащимся к тому, что сегодня у них будет возможность сделать «работу над ошибками» и сделать работу лучше.	Учащиеся принимают активное участие в обсуждении с учителем.	Совместная постановка цели урока и принятие ее учениками.	Беседа (реакции, эмоции, активность ответов).
3	Изучение нового	Изучить новый	Интерактивная	Объясняет новые понятия, используя наглядные	Учащиеся более подробно	Принятие новой информации	Реакция учеников, эмоции (их

	материала (10 минут)	материал.		материалы и демонстрационные упражнения: «Ритм - это повторение одних и тех же элементов в определённом порядке. Например, в этой композиции мы видим повторение линий, фигур». Демонстрирует слайды с примерами ритмичных элементов. Вовлекает учеников: просит назвать повторяющиеся элементы или формы.	знакомятся с темой занятия, слушают новый материал, задают вопросы, учувствуют в обсуждении.	учениками и конвертация ее в знания, которой школьники могут пользоваться в дальнейшем.	вовлеченность в процесс). Отвечают на вопросы учителя. Самостоятельно задают вопросы.
4	Творческая практическая деятельность (20 минут)	Апробирование полученных знаний о ритме в процессе рисования.	Индивидуальная	Учитель наблюдает за выполнением задания учениками, ходит по рядам, помогает при возникновении вопросов.	При помощи полученных знаний выполняют творческую работу (выполняют работу с повторением ритмичных элементов). Для работы используют карандаши и маркеры, лист А4	Выполнение упражнений с применением правил ритма в композиции.	Композиция на тему «Ритм и повторение» Активное выполнение творческого задания.
5	Рефлексия. Домашнее задание (3 минуты)	Рефлексия учеников по поводу выполненного задания в рамках	Фронтальная	В конце занятия учитель дает обратную связь каждому ученику о его работе, оценивает результаты их деятельности. Постановка	Определяют результативность своей работы, соответствует ли их работа заданным критериям.	Совместное подведение итогов прошедшего занятия. Проговаривают цель урока и	Беседа (эмоции, реакции, активность ответов).

		поставленных критериев.		домашнего задания на следующий урок.	Слушают и записывают домашнее задание на следующий урок.	решают, была ли она реализована на уроке или нет. Принятие домашнего задания на следующий урок	
--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

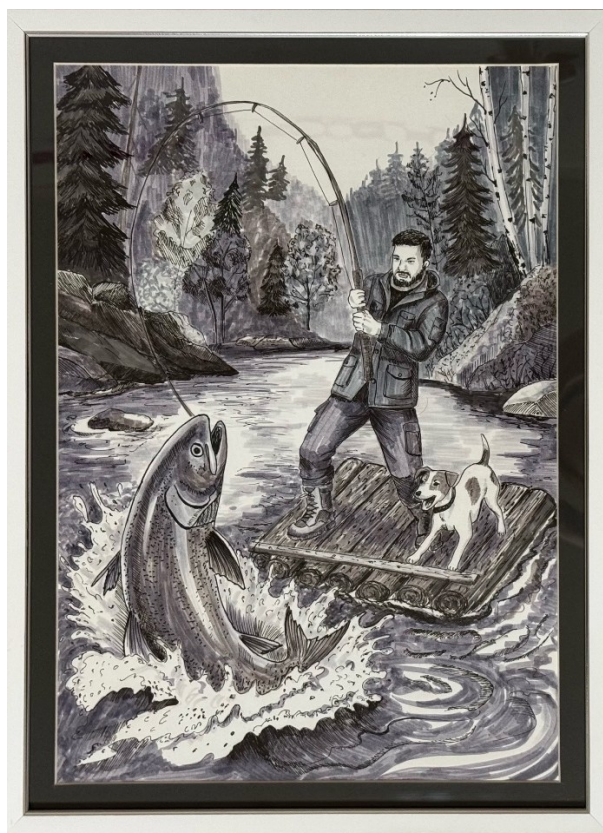
1	Организационный момент (2 минуты)	Проверка готовности необходимых наглядных материалов для проведения урока, проверка наполненности и ученических мест в классе	Фронтальная	Приветствие учащихся, визуальная проверка готовности к уроку, отметка отсутствующих.	Ответная реакция на приветствие учителя.	Полная готовность всех детей.	Включенность учащихся в процесс, наличие нужных инструментов и материалов на столах
2	Постановка цели урока (5 минуты)	Подведение учителем цели и принятие ее учениками	Фронтальная	Учитель объявляет тему. Сформулировать цель: изучить композицию в живописи/графике/скульптуре.	Учащиеся принимают активное участие в обсуждении с учителем.	Создание рабочей атмосферы.	Беседа (реакции, эмоции, активность ответов).
3	Изучение нового материала (10 минут)	Изучить новый материал.	Интерактивная	Учитель показывает презентацию и дает пояснения. Живопись Репина. Композиция - через цвет и светотень. Ритм мазков создает движение!" (показывает). "Графика Рембрандта: линия и штрих. Как линия ведет взгляд?" - "Скульптура Микеланджело: объем и ракурс. Разделитесь на группы, найдите акцент!" (2 мин на обсуждение).	Ученики внимательно слушают материал, который им рассказывает учитель.	Прослушан новый материал по теме урока, обсуждают в группах.	Ученики включены в процесс, задают вопросы.

4	Творческая практическая деятельность (20 минут)	Создание изображения.	Индивидуальная	Учитель предлагает обучающимся выбрать один жанр и сделать набросок. живописный пейзаж (цветными карандашами); 2) графический портрет (линия); 3) скульптурный набросок (объем тенями). Учитель наблюдает за работой обучающихся, помогает, отвечает на вопросы.	Учащиеся выполняют изображение по правилам композиции.	Создание изображения по жанрам.	Активное выполнение творческого задания.
5	Рефлексия. Домашнее задание (3 минуты)	Рефлексия учеников по поводу выполненного задания	Фронтальная	В конце занятия учитель дает обратную связь каждому ученику о его работе, оценивает результаты их деятельности.	Определяют вместе с учителем результативность своей работы	Совместное подведение итогов прошедшего занятия.	Беседа (эмоции, реакции, активность)

Эскизы творческой работы



Творческая работа



Отзыв
научного руководителя
на выпускную квалификационную работу
Виндоренко Ларисы Александровны
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
Изобразительное искусство
Квалификация (степень) *бакалавриат*
Формирование композиционных умений у младших подростков посредством книжной иллюстрации

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся освоил следующие компетенции:

Формируемые компетенции	Продвину́тый уровень сформированности компетенций	Базовый уровень сформированности компетенций	Порогов ый уровень сформированности компетенций
ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения	+		
ОК - 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции	+		
ОК - 3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве	+		
ОК - 4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	+		
ОК - 5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия	+		
ОК – 6 способность к самоорганизации и самообразованию	+		
ОК - 7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности	+		
ОК - 8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность	+		
ОК – 9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуациях	+		
ОПК – 1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности	+		
ОПК - 2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся	+		
ОПК - 3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса	+		
ОПК – 4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования	+		
ОПК – 5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры	+		
ОПК – 6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся	+		

ПК - 1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов	+		
ПК - 2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	+		
ПК - 3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности	+		
ПК - 4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета	+		
ПК - 5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся	+		
ПК - 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса	+		
ПК – 7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности	+		
ПК - 11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования	+		
ПК - 12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся	+		
ПК - 15 готовность определять ценность художественного произведения во всех видах изобразительного искусства, составлять информационный блок и проводить беседы по теме	+		
ПК – 16 владение практическими умениями и навыками создания художественных композиций в живописи, графике и декоративно–прикладном искусстве	+		

В процессе работы Виндоренко Лариса Александровна продемонстрировала **продвинутый** уровень сформированности проверяемых компетенций.

Обучающийся при выполнении выпускной квалификационной работы проявил себя как самостоятельный педагог-исследователь.

Содержание ВКР соответствует предъявляемым требованиям.

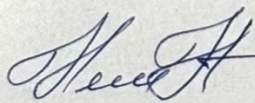
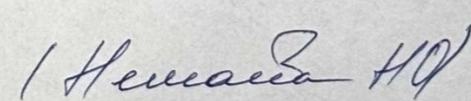
Структура ВКР соответствует предъявляемым требованиям.

Оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям.

Об использовании Виндоренко Л.А. при подготовке ВКР уведомлен/не уведомлен.
(В случае наличия % ИИ): считаю использование искусственного интеллекта обоснованным.
Выпускная квалификационная работа рекомендуется к защите.

Дата 08.06.2026

Научный руководитель



Отчет о проверке

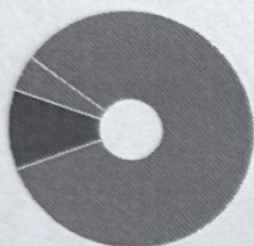
Автор: Виндоренко Лариса Александровна

Название документа: Формирование композиционных умений у младших подростков посредством книжной иллюстрации

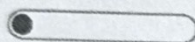
Проверяющий: Захаров Павел Алексеевич

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



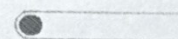
Совпадения:
10,56%



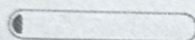
Оригинальность:
84,9%



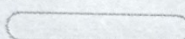
ИИ-контент:
13,66%



Цитирования:
4,54%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

⚠ Есть подозрения на следующие группы маскировки заимствований: Сгенерированный текст на страницах: 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31... еще на 6 стр.

i Проверено: 90,53% текста документа, исключено из проверки: 9,47% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 444360

Тип документа: Выпускная квалификационная работа

Дата проверки: 23.04.2026 19:55:13

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 57

Символов в тексте: 89623

Слов в тексте: 10774

Число предложений: 2392

**Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы,
научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
в ЭБС КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА**

Я. Виндоренко Лариса Александровна

(фамилия, имя, отчество)

разрешаю КГПУ ИМ. В.П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения основной профессиональной образовательной программы выпускную квалификационную работу, научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (далее ВКР/НКР)

(нужное подчеркнуть)

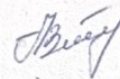
на тему: Формирование композиционных умений у младших подростков посредством книжной иллюстрации

(название работы) (далее - работа) в ЭБС КГПУ им. В.П.АСТАФЬЕВА, расположенном по адресу <http://elib.kspu.ru>, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР/НКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на работу.

Я подтверждаю, что работа написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

10.06.26.

дата



подпись

