Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс»
городского округа Самара

Технологическая карта занятия на тему «Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира»

Разработчик:

Черкасова К.В.

Педагог дополнительного образования

Самара

2026

Тема: «Изобразительное искусство как форма художественного исследования реальности и построения мира»

Возраст: 12–14 лет

Продолжительность: 2 академических часа

Тип занятия: комбинированное (беседа + исследование + практическая работа + рефлексия)

Форма организации: фронтальная + групповая + индивидуальная

Оборудование и материалы

- Для педагога: проектор/экран, подборка 8–10 репродукций (пейзаж/портрет/натюрморт в разных стилях: реализм, импрессионизм, кубизм, абстракция), карточки с вопросами-подсказками.
- Для детей: бумага А3, простые карандаши, ластики, гуашь/акварель (на выбор), кисти, палитра, стаканчики для воды, салфетки, маркеры/линеры (по желанию).
- Техника безопасности: напомнить правила работы с красками и кистями, не пробовать материалы на вкус, аккуратно обращаться с водой.

Интеграция с общеобразовательными предметами

Литература и русский язык

Точки пересечения: художественный образ, авторская позиция, средства выразительности, интерпретация текста.

Как интегрировать:

- На этапе 1 (мотивация): показать, как один и тот же сюжет (например, «дождь») звучит у разных поэтов и выглядит у разных художников. Вопрос: «Чем похожи и чем отличаются способы исследования темы в слове и в изображении?»
- На этапе 2 (инструменты художника): сопоставить тропы (метафора, эпитет, сравнение) с визуальными приёмами: эпитет «тяжёлый дождь» → тёмное пятно и низкий горизонт; сравнение «дождь как занавес» → вертикальные линии и ритм штрихов.
- Практическая часть (этапы 3–4): предложить создать «иллюстрацию-исследование» к короткому фрагменту текста, где задача — не проиллюстрировать буквально, а передать настроение и конфликт.
- Рефлексия (этап 6): мини-сочинение-описание своей композиции: «Что я хотел сказать? Какие художественные средства использовал и почему?»

Результат: понимание, что и слово, и изображение — способы построения художественного мира; развитие читательской и визуальной грамотности.

История

Точки пересечения: образ эпохи, документальность и интерпретация, точка зрения автора, историческая память.

Как интегрировать:

- Этап 1: пары «одно событие — разные художники» (например, батальные сцены разных эпох). Обсудить, как художник выбирает, что выделить и что скрыть.
- Этап 2: разобрать, как композиция и цвет передают отношение к событию (торжественность, трагедию, героизм).
- Практика: «Исторический предмет как свидетель эпохи»: нарисовать один предмет (чашка, пуговица, книга) так, чтобы по нему можно было «прочитать» время и социальный контекст (быт, статус, ценности).
- Презентация (этап 5): каждая работа сопровождается 2–3 историческими фактами, которые «читаются» в деталях.

Результат: навык «чтения» визуальных источников; понимание субъективности исторического образа.

Интеграция с общеобразовательными предметами

Обществознание

Точки пересечения: ценности, социальные роли, стереотипы, точка зрения, этика изображения.

Как интегрировать:

- Этап 1: рассмотреть, как разные художники изображают одни и те же социальные типы (рабочий, горожанин, ребёнок) и какие смыслы вкладывают.
- Практика: создать 3 мини-композиции «Один предмет — три социальные роли» (например, чашка как символ уюта, как рабочий инструмент, как предмет роскоши).
- Презентация: сформулировать, какую социальную идею выражает работа.

Результат: критическое восприятие визуальных сообщений; понимание, что изображение транслирует ценности.

Технология

Точки пересечения: материалы, инструменты, техника, эргономика, дизайн.

Как интегрировать:

- Этап 2: обсудить, как свойства материалов (акварель растекается, гуашь укрывистая, карандаш точный) влияют на выразительность.
- Практика: осознанно выбрать технику под задачу: «наблюдатель» — карандаш/линер, «эмоция» — акварель/гуашь, «архитектор» — маркер/линейные приёмы.

- Презентация: обосновать выбор материалов и инструментов.

Результат: технологическая грамотность; умение подбирать средства под художественный замысел.

Цель занятия: сформировать понимание, что художник не просто «рисует как есть», а исследует реальность и конструирует собственный художественный мир с помощью выразительных средств.

Планируемые результаты

- *Предметные:* дети научатся различать «копирование» и «художественное высказывание», осознанно использовать линию, пятно, цвет, композицию как инструменты исследования.
- *Метапредметные:* умение ставить исследовательский вопрос к изображению, сравнивать разные художественные подходы, аргументировать выбор выразительных средств.
- *Личностные*: развитие визуальной культуры, эмпатии к разным художественным позициям, готовности к экспериментам без страха «сделать неправильно».

Ход занятия

Этап	Время	Деятельность педагога	Деятельность учащихся	Результат / Продукт этапа
1. Вводная мотивация и постановка проблемы	10 мин	Приветствие. Показ 2–3 пар изображений на одну тему (например, «яблоко» в реализме и в кубизме; «город» у Моне и у Пикассо). Вопрос: «Это одно и то же яблоко/город? Почему они такие разные?» Формулируем проблему: художник не только отражает, но и исследует, строит свой мир.	Смотрят, сравнивают, отвечают на вопросы, выдвигают гипотезы. Формулируют вместе с педагогом цель занятия.	Понимание проблемы: «Художник — исследователь и конструктор мира».
2. Мини-лекция-исследование: инструменты художника	15 мин	Объясняет кратко: линия (настроение, движение), пятно и тон (объём, контраст), цвет (эмоция, температура), композиция (фокус, ритм). Показывает 1–2 примера на каждый приём. Даёт задание: в парах выбрать 1 репродукцию и отметить 1–2 приёма, которыми художник «исследует» реальность.	Слушают, фиксируют термины. В парах анализируют репродукцию по карточкам с вопросами: «Что художник выделил? Что упростил? Что усилил?»	Список выразительных средств и примеры их использования.

3. Практическое задание: «Исследование предмета»	25 мин	Раздаёт одинаковые простые предметы (яблоко/стакан/книга) или фото предметов. Задача: не копировать, а исследовать предмет через 3 разных художественных подхода: 1) «наблюдатель» (акцент на деталях), 2) «эмоция» (акцент на настроении/цвете), 3) «архитектор» (акцент на форме/структуре). На листе А3 — 3 мини-композиции 10×10 см. Педагог консультирует, задаёт наводящие вопросы.	Выполняют 3 мини-работы на одном листе, пробуют разные приёмы, экспериментируют с материалами.	3 мини-исследования одного предмета разными художественными языками.
4. Переход к «построению мира»: композиция-интерпретация	20 мин	Обсуждает: «Как из исследования предмета мы переходим к построению собственного мира?» Показывает примеры: натюрморт как рассказ о человеке, пейзаж как настроение. Предлагает: на оставшейся части листа А3 создать композицию «Мой мир из этого предмета» (1–3 предмета, фон, ритм, цвет). Даёт критерии успеха: есть фокус, ритм/повтор, контраст, настроение.	Планируют композицию, делают лёгкий набросок, затем работают в цвете. Пробуют осознанно выбирать приёмы под идею.	Композиция «Мой мир» — авторское высказывание.
5. Презентация и взаимная оценка	15 мин	Организует мини-выставку на столах. Каждая группа/пара представляет 1 работу по плану: «Что я исследовал? Какой художественный язык выбрал? Что хотел построить?» Критерии для обратной связи: ясность идеи, выразительность, оригинальность приёма.	Представляют работы, слушают отзывы, задают уточняющие вопросы.	Развитие навыков презентации и критики без обесценивания.
6. Рефлексия и выход на следующий шаг	5 мин	Вопросы: «Где в жизни мы тоже «исследуем и строим» мир? (фото, дизайн, игры, архитектура). Что хочется попробовать дальше?» Раздаёт «карточки идей» (3–4 варианта домашних мини-исследований).	Отвечают, выбирают идею для самостоятельного исследования, записывают.	Личная цель на следующее занятие.

Педагогические критерии оценки

- Понимание концепции: ребёнок может назвать 1–2 художественных приёма и объяснить, зачем он их использовал.
- Эксперимент: попробовал минимум 2 разных подхода в мини-работах.
- Композиция: есть фокус, ритм/контраст, работа не «случайная».
- Рефлексия: может кратко объяснить идею своей композиции.

Дифференциация и поддержка

- Для детей, которым сложно начать: готовые шаблоны мини-квадратов 10×10 см, карточки с подсказками («линия — это настроение», «пятно — это объём»).
- Для продвинутых: предложить добавить текст-подпись, коллаж или использовать смешанную технику.
- При ограниченном времени: сократить этап мини-работ до 2 вариантов вместо 3.