

КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМПЛЕКС СТЕПНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД"
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЙОНУ АЛТАЙ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКИМОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА "ВИЗУАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"
5 КЛАСС)**

с. Степное
2024год

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Рекомендации учителю
3. Календарно-тематическое планирование
4. Темы раздела:
 - Тема 1. Средства выразительности в изобразительном искусстве
 - Тема 2. Шедевры классического искусства. Творчество казахстанских художников
 - Тема 3. Искусство натюрморта
 - Тема 4. Декоративный национальный натюрморт
 - Тема 5. Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива
 - Тема 6. Индустриальный и городской пейзаж. Линейная перспектива
 - Тема 7. Искусство пластических форм. Скульптура
 - Тема 8. Творческая работа. Выставка «Ожившие шедевры»
5. Приложения
6. Рефлексия и заметки учителя

Пояснительная записка

Методическое пособие по разделу «Визуальное искусство» предназначено для использования в работе учителя предмета «Художественный труд» в 5 классе.

Пособие направлено на реализацию современных подходов к обучению изобразительному искусству и развитию у учащихся художественно-творческих способностей, эстетического восприятия мира и уважения к культурному наследию Казахстана и человечества.

Основное содержание пособия ориентировано на интеграцию традиционных и современных методов преподавания, развитие визуального мышления, наблюдательности и индивидуального художественного выражения учащихся.

Материалы рассчитаны на практическое применение на уроках и внеклассных занятиях.

В разработках учтены принципы деятельностного подхода, вариативность учебных заданий, возможности для дифференциации обучения.

Пособие может использоваться:

- как методическая поддержка учителя при планировании раздела «Визуальное искусство»;
- при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям эстетической направленности;
- для обмена педагогическим опытом на заседаниях методических объединений.

Каждая тема раздела содержит:

- цели и задачи урока;
- краткий теоретический материал;
- практические и творческие задания;
- вопросы для проверки знаний и элементы рефлексии.

Рекомендации учителю по организации раздела «Визуальное искусство»

1. Общая направленность раздела

Раздел ориентирован на развитие эстетического восприятия, образного мышления и эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Особое внимание уделяется формированию навыков анализа произведений и созданию собственных художественных работ.

2. Формы организации деятельности

- индивидуальная и групповая работа учащихся;
- мини-проекты, выставки, творческие презентации;
- обсуждения и коллективное сравнение художественных решений;
- интеграция с предметами «История», «Музыка», «Технология», «Казахский язык».

3. Методические акценты

- Сочетание практической деятельности с элементами беседы и наблюдения.
- Включение в уроки примеров из отечественного искусства, особенно творчества казахстанских художников и скульпторов.
- Использование цифровых технологий: виртуальные галереи, видеоматериалы, интерактивные тесты.
- Формирование у учащихся навыков самооценки и рефлексии через творческие отчёты, выставки, мини-презентации.

4. Работа с презентациями и визуальным материалом

Презентации должны содержать минимальный текст и насыщенный визуальный ряд, что способствует сохранению внимания и эмоциональному вовлечению учащихся.

Рекомендуется использовать слайды как опору для диалога и самостоятельных наблюдений, а не как источник готовых ответов.

5. Организация итогового контроля и оценивания

- Основной акцент — на творческой активности, аккуратности выполнения и умении выразить идею.
- Промежуточный контроль проводится в форме мини-тестов, устных викторин, выставок.
- Рефлексия — обязательный элемент каждого урока (устная, письменная или визуальная).

6. Использование цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта

Современные цифровые средства и технологии искусственного интеллекта могут стать эффективным инструментом визуализации, вдохновения и творческого самовыражения учащихся.

Рекомендуется использовать ИИ в следующих формах:

- Рефлексия через визуализацию эмоций
В конце урока учащиеся формулируют своё настроение в виде короткой текстовой фразы-запроса (например: «спокойный день у моря», «радость встречи с друзьями», «яркий праздник в степи»).
С помощью онлайн-сервиса визуализации (например, Bing Image Creator, Canva Magic Studio, Leonardo AI и др.) ученики получают изображение, соответствующее их эмоциональному состоянию.
Обсуждение созданных картинок помогает развивать эмоциональный интеллект, ассоциативное мышление и визуальную грамотность.
- Создание визуальных идей и набросков с помощью ИИ
На этапе замысла или поиска композиции учащиеся могут использовать генеративные сервисы для подбора палитры, формы, фона, идеи композиции.
Важно объяснить, что ИИ — помощник художника, а не замена его творчеству: основное внимание должно быть уделено авторской доработке изображения вручную.

- Анализ произведений искусства. Можно предложить учащимся сравнить описание картины, сделанное искусственным интеллектом, со своим собственным. Такое упражнение формирует критическое мышление и помогает научиться видеть отличие между механическим и эмоционально-человеческим восприятием искусства.
- Интерактивные тесты и викторины
Использование ИИ-сервисов позволяет создавать обучающие игры и тесты по темам уроков («Угадай художника», «Назови жанр картины», «Найди лишнее»).
-

Важно!!! Работа с цифровыми сервисами должна проходить в безопасной образовательной среде, с соблюдением возрастных ограничений и цифровой этики.

Календарно-тематическое планирование

Раздел: «Визуальное искусство» (5 класс, 18 академических часов)

Введение

Календарно-тематическое планирование раздела «Визуальное искусство» разработано в соответствии с учебной программой по предмету «Художественный труд» для 5 класса и направлено на развитие творческих способностей, эстетического вкуса и визуальной культуры учащихся.

Основное внимание уделено формированию у обучающихся практических навыков изобразительной деятельности, освоению средств художественной выразительности, а также знакомству с шедеврами мировой и отечественной культуры.

Каждая тема ориентирована на сочетание практического творчества, наблюдений и анализа произведений искусства. Особое место отведено использованию цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта — для визуализации идей, поиска художественных решений и рефлексии учащихся.

В таблице представлена структура раздела: указаны темы уроков, ключевые учебные проблемы, формируемые универсальные учебные действия (УУД), используемые ресурсы

№ п/п	Тема урока	Решаемые проблемы	УУД	Кол-во часов	Примечание (используемые ресурсы)
1	Средства выразительности в изобразительном искусстве	Как с помощью цвета, линии, формы выразить	Познавательные – анализ и сравнение художественных приёмов; Регулятивные –	1	Репродукции известных картин, видеофрагменты, презентация.

		настроение и идею.	планирование действий при создании рисунка; Личностные – развитие художественного вкуса.		
2	Шедевры классического искусства	В чём ценность классического искусства для современного человека.	Познавательные – выделение главного, обобщение; Коммуникативные – обсуждение произведений искусства; Личностные – формирование эстетического восприятия.	1	Презентация, виртуальный музей, цифровая галерея.
3	Творчество казахстанских художников	Какие черты национальной культуры отражаются в живописи Казахстана.	Познавательные – поиск информации о художниках; Личностные – гордость за культурное наследие; Коммуникативные – высказывание своего мнения.	1	Онлайн-галерея казахстанских художников, медиаматериалы.
4	Виды и жанры изобразительного искусства	Как отличить жанры живописи и определить замысел автора.	Познавательные – классификация видов и жанров; Коммуникативные – работа в парах; Регулятивные – самостоятельный выбор техники.	2	Интерактивная презентация, карточки с изображениями.

5	Искусство натюрморта	Как передать красоту простых предметов в композиции.	Познавательные – анализ формы и цвета; Личностные – эстетическое восприятие; Регулятивные – организация рабочего пространства.	1	Натурные объекты, фотоэтюды, работа в смешанной технике.
6	Декоративный национальный натюрморт	Как выразить национальные традиции средствами декоративного искусства.	Личностные – интерес к культуре народа; Познавательные – анализ орнамента; Коммуникативные – обсуждение вариантов оформления.	2	Казахские орнаменты, узоры, ИИ-сервис для генерации орнаментов.
7	Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива	Как показать глубину и пространство в пейзаже.	Познавательные – освоение приёмов воздушной перспективы; Регулятивные – планирование рисунка; Личностные – бережное отношение к природе.	2	Видеоурок, поэтапная демонстрация, цифровой пейзаж (ИИ).
8	Индустриальный пейзаж. Городской пейзаж. Линейная перспектива	Как передать пространство города средствами перспективы.	Познавательные – построение композиции; Регулятивные – коррекция действий; Коммуникативные – обсуждение идей.	2	Фотоархитектуры, 3D-модели, цифровая визуализация.

9	Искусство пластических форм. Скульптура	Как выразить движение и эмоции в пластике формы.	Познавательные – анализ формы; Регулятивные – моделирование по образцу; Личностные – развитие пространственного мышления.	3	Пластилин, глина, 3D-визуализация скульптуры с помощью ИИ.
	Творческая работа. Выставка «Ожившие шедевры»	Развитие творческих способностей учащихся через интеграцию традиционных и цифровых технологий (ИИ для оживления рисунков). Формирование навыков планирования и организации творческого проекта (от идеи до готовой работы и выставки). Развитие умения оценивать свою работу и работу сверстников с точки зрения эстетики и композиции.	Познавательные - Анализ и оценка художественных и технических решений своих и чужих работ; Сравнение традиционных методов с цифровыми инструментами; Применение знаний о композиции, цвете и форме в практической деятельности. Регулятивные - Планирование и контроль собственной работы; Самооценка и корректировка проекта на разных этапах; Принятие решений о способах презентации работы на выставке.	3	ИИ-сервис для генерации (оживление картин), видео демонстрация

		<p>Создание условий для самовыражения и эмоциональной реализации через искусство. Формирование навыков взаимодействия и сотрудничества в процессе коллективной организации выставки.</p>	<p>Коммуникативные - Обсуждение идей и обмен опытом с одноклассниками; Организация совместной выставки, распределение ролей и обязанностей; Презентация и защита своей работы перед аудиторией. Личностные - Проявление инициативы и самостоятельности; Развитие эстетического вкуса и эмоциональной выразительности; Формирование уважения к труду других и способность радоваться успехам сверстников.</p>	
--	--	--	---	--

Темы раздела.

Тема 1. Средства выразительности в изобразительном искусстве

(1 академический час)

Цель:

Познакомить учащихся с основными средствами художественной выразительности (цвет, линия, форма, композиция, фактура) и их ролью в создании образа.

Задачи:

- раскрыть значение средств выразительности в передаче эмоций и замысла художника;
- научить различать и применять их в собственной работе;
- развивать эстетическое восприятие и художественный вкус учащихся.
- Ожидаемые результаты:
- Учащиеся смогут:
- различать основные средства выразительности и определять их роль в произведении;
- применять средства выразительности в собственных рисунках;
- анализировать эмоциональное воздействие произведений искусства.

Ключевые понятия:

Цвет, линия, форма, композиция, фактура, выразительность, настроение.

Ход урока:

1. Организационный момент (3 мин)

Приветствие, настрой на работу. Мини-вопрос: «*Можно ли показать настроение без слов?*»

Учитель направляет обсуждение к выводу: в изобразительном искусстве настроение выражают средствами выразительности.

2. Введение в тему (7 мин)

Краткий рассказ с демонстрацией презентации:

- Цвет как эмоция (тёплые и холодные тона).
- Линия как движение (плавная, ритмичная, прерывистая).
- Форма и композиция как основа выразительного изображения.

Примерный визуальный ряд:

- В. Ван Гог «Звёздная ночь» (динамика линий, цветовая экспрессия);
- К. Моне «Впечатление. Восход солнца» (влияние света и цвета);
- А. Кастеев «После дождя» (сочетание линии и цвета в передаче настроения).

3. Практическая работа (25 мин)

Задание:

Создать абстрактную композицию, передающую определённое настроение (радость, тревогу, спокойствие, восторг) с помощью цвета и линии.

Материалы: гуашь, акварель, цветные карандаши, альбом.

Методический акцент: не изображение предмета, а передача чувства через выразительные средства.

4. Рефлексия и обсуждение (10 мин)

Короткая выставка работ на доске.

Обсуждение: *«Какое настроение вы почувствовали в работе одноклассника?»*

Использование ИИ:

Каждый ученик формулирует словесный запрос (например, *«абстрактная композиция радость»* или *«абстрактная композиция тревога»*...), вводит его в ИИ-генератор изображений (по выбору учителя — Bing Image Creator, Canva, Artbreeder, Шедеврум и др.).

После этого сравнивает полученное изображение с собственной работой: что совпадает, чем отличается, почему?

Итог темы:

- Средства выразительности помогают художнику передать настроение и смысл.
- Цвет и линия могут «говорить» без слов.
- Искусственный интеллект может стать инструментом визуального анализа и вдохновения.

Домашнее задание:

Подобрать 2–3 репродукции картин, где ярко выражено настроение.

Определить, какие средства выразительности использовал художник.

Тема 2. Шедевры классического искусства. Творчество казахстанских художников

(2 академических часа)

Цель:

Познакомить учащихся с выдающимися произведениями мирового и казахстанского изобразительного искусства, сформировать представление о стиле, идее и выразительных средствах классических и национальных мастеров.

Задачи:

- развивать интерес к культурному наследию человечества и Казахстана;
- научить видеть индивидуальный стиль художника, особенности его техники и мировоззрения;
- формировать уважение к национальной культуре и творчеству отечественных мастеров;
- развивать навыки анализа художественного произведения и эстетического восприятия.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- узнавать и описывать известные произведения живописи;
- объяснять значение шедевров для культуры человечества;

- видеть особенности национального искусства Казахстана;
- использовать элементы композиции и цвета в собственных работах, вдохновлённых классикой.

Ключевые понятия:

Шедевр, композиция, колорит, жанр, национальный стиль, художественная школа.

Ход уроков

Урок 1. Шедевры классического искусства

1. Организационный момент (3 мин)

Мини-беседа: «Почему одни картины называют шедеврами, а другие — просто рисунками?»

Формулировка темы и целей урока.

2. Изучение нового материала (10 мин)

Презентация «Шедевры мирового искусства»:

- Леонардо да Винчи — «Мона Лиза» (тайна взгляда, мягкость света и тени);
- Рафаэль — «Сикстинская мадонна» (гармония композиции);
- Рембрандт — «Возвращение блудного сына» (игра света, психологизм);
- Винсент Ван Гог — «Подсолнухи» (эмоции через цвет);
- Клод Моне — «Кувшинки» (импрессионистическое восприятие света).

Методический акцент: показать, как художники через композицию, цвет и фактуру выражают свои чувства и мировоззрение.

3. Практическая часть (25 мин)

Задание:

Создать мини-этюд (зарисовку) по мотивам классического произведения — не копию, а собственное прочтение (например, современная «Мона Лиза», «Подсолнухи моими глазами» или «Кувшинки XXI века»).

Материалы: акварель, гуашь, цветные карандаши.

4. Рефлексия и использование ИИ (12 мин)

Ученики формулируют свой замысел (например: современная «Мона Лиза», «Подсолнухи моими глазами» или «Кувшинки XXI века»), затем создают изображение с помощью ИИ-генератора (по выбору: Bing Image Creator, Leonardo.ai, Canva, Шедеврум).

Сравнивают результат с собственной работой.

Обсуждают: «Что ИИ понял верно? Что бы я добавил как художник?»

Урок 2. Творчество казахстанских художников

1. Введение в тему (5 мин)

Беседа о национальном искусстве.

Вопрос: «Как в живописи отражаются история и характер народа?»

2. Демонстрация и обсуждение (10 мин)

Презентация «Художники Казахстана»:

- Абылхан Кастеев — «После дождя», «Старый и новый город»;
- Айша Галимбаева — «Девушка с яблоками»;
- Салихитдин Айтбаев — «Мать»;
- Канафия Телжанов — «Кочевники»;
- Нурлан Куттыжанов — современные пейзажи Казахстана.

Методический акцент: обратить внимание на цветовую гамму, сюжет, символику, отражение национальной идентичности.

3. Практическая работа (20 мин)

Творческое задание:

Создать рисунок или коллаж «Моя страна глазами художника».

Разрешается использование национальных орнаментов, природных мотивов, современных архитектурных элементов.

Для расширения идеи учащиеся могут использовать ИИ-помощника: сформулировать запрос — например, «современный пейзаж Казахстана в стиле Айтбаева»,

а затем использовать сгенерированное изображение как источник вдохновения.

4. Рефлексия и обсуждение (10 мин)

Мини-выставка «Моя Родина в красках».

Беседа:

- Что нового я узнал о художниках Казахстана?
- Какие чувства вызывает моя работа?
- Чем ИИ помог мне в поиске образа?

Итог темы:

- Шедевры классического искусства учат видеть красоту и смысл.
- Казахстанское искусство раскрывает душу народа.
- Современные технологии (в том числе ИИ) помогают вдохновляться, *но только человек способен наполнить изображение чувствами.*

Домашнее задание:

Подобрать одно произведение мирового и одно — казахстанского художника, сравнить их по теме, цвету и настроению.

Подготовить мини-выступление (3–5 предложений) с иллюстрацией.

Тема 3. Виды и жанры изобразительного искусства

(2 академических часа)

Цель:

Расширить представления учащихся о видах и жанрах изобразительного искусства, показать их особенности, значение и взаимосвязь, научить определять жанр произведения и выбирать соответствующие выразительные средства для собственной работы.

Задачи:

- познакомить с классификацией видов и жанров живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;

- развивать умение определять жанровую принадлежность произведений;
- воспитывать уважение к художникам разных направлений и эпох;
- формировать навыки самостоятельного выбора сюжета и жанра для творческой работы.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- различать основные виды и жанры изобразительного искусства;
- анализировать композицию и содержание произведения;
- осознанно выбирать жанр для своего рисунка;
- использовать визуальные и цифровые ресурсы (в том числе ИИ) для поиска творческих идей.

Ключевые понятия:

Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая картина, батальный, исторический, бытовой жанры.

Ход уроков

Урок 1. Многообразие видов и жанров

1. Организационный момент (5 мин)

Беседа: «Почему художники создают картины на такие разные темы?»

Учитель направляет обсуждение к выводу: разнообразие отражает богатство мира и человеческих чувств.

2. Изучение нового материала (10 мин)

Презентация:

- Виды искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
- Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный, анималистический.

Примеры:

- Портрет — Леонардо да Винчи «Мона Лиза»;
- Пейзаж — Исаак Левитан «Над вечным покоем»;
- Натюрморт — Поль Сезанн «Яблоки и апельсины»;
- Исторический жанр — В. Суриков «Боярыня Морозова»;
- Бытовой жанр — А. Кастеев «Семья кочевников».

Методический акцент: важно подчеркнуть, что каждый жанр имеет собственные выразительные средства, но художник всегда стремится выразить мысль и чувство.

3. Практическая часть (20 мин)

Задание:

Создать эскиз картины в выбранном жанре (на выбор учащегося).

Можно использовать фото, репродукции или собственные впечатления.

Использование ИИ:

Ученики формулируют запрос в генератор изображений:

например, «пейзаж с вечерним небом в стиле импрессионизма» или «портрет друга в мягких тонах», и используют результат как источник вдохновения для собственной композиции.

4. Рефлексия (10 мин)

Обсуждение:

- Почему я выбрал именно этот жанр?
- Как настроение картины зависит от жанра?
- Что помогло лучше выразить замысел — реальная натура или цифровая подсказка?

Урок 2. Мир жанров в искусстве Казахстана

1. Актуализация знаний (5 мин)

Фронтальная беседа: «Какие жанры чаще встречаются у казахстанских художников?»

2. Демонстрация и обсуждение (10 мин)

Просмотр фрагментов виртуальной галереи:

- Пейзажи Абылхана Кастеева («В горах Тянь-Шаня»);
- Бытовые сцены Айши Галимбаевой («Девушка с яблоками»);
- Исторические композиции Канафии Телжанова («Кочевники»);
- Современные городские образы Нурлана Куттыжанова («Алматы утром»).

Методический акцент: акцентировать внимание на связи жанра с культурными и историческими особенностями народа.

3. Практическая работа (20 мин)

Творческое задание:

Создать рисунок «Мир вокруг меня» — выбрать жанр (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовая сцена) и изобразить знакомую ситуацию или место.

При желании можно использовать ИИ-помощника для поиска композиции («пейзаж Казахстан весной», «портрет в народном костюме» и т. п.).

4. Итог и рефлексия (10 мин)

Мини-выставка «Мой любимый жанр».

Обсуждение:

- Какие жанры тебе ближе и почему?
- Какие чувства вызывает твоя работа у других?
- Что нового ты узнал о художниках Казахстана и о себе как о творце?

Итог темы:

- Жанры помогают художнику осмысливать жизнь.
- Национальное искусство обогащает мировую культуру.
- Искусственный интеллект может быть инструментом поиска идей, но главный художник — человек.

Домашнее задание:

Подготовить мини-коллаж или презентацию «Мои любимые жанры искусства» (до 3 слайдов).

Разрешается использовать изображения, созданные ИИ, с обязательным пояснением, почему выбран именно этот жанр.

Тема 4. Искусство натюрморта

(1 академический час)

Цель:

Познакомить учащихся с особенностями жанра натюрморта, научить видеть красоту повседневных предметов, передавать форму, цвет и композицию, развивать умение создавать выразительные и гармоничные изображения.

Задачи:

- раскрыть смысл и значение натюрморта в изобразительном искусстве;
- познакомить с классическими и современными примерами натюрморта;
- научить передавать свет, тень, фактуру и цветовую гармонию;
- развивать чувство композиции, наблюдательность и аккуратность в работе.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- различать и описывать натюрморты разных эпох;
- правильно располагать предметы на плоскости листа;
- передавать форму и фактуру с помощью цвета;
- использовать цифровые инструменты (в том числе ИИ) для поиска художественных решений.

Ключевые понятия:

Натюрморт, композиция, колорит, форма, фактура, освещение, гармония.

Ход урока

Урок 1. Натюрморт как жанр изобразительного искусства

1. Организационный момент (5 мин)

Беседа: «Почему художники изображают простые предметы?»

Вывод: в обычных вещах можно увидеть красоту, если смотреть глазами художника.

2. Изучение нового материала (10 мин)

Презентация «Натюрморт в искусстве»:

- Возникновение жанра в Голландии XVII века (Ян ван Эйк, Виллем Хеда);
- Французский классицизм (Жан-Батист Шарден);
- Импрессионизм и модерн (Клод Моне, Поль Сезанн);
- Казахские художники: Айша Галимбаева, Гульфарус Исмаилова, Абылхан Кастеев.

Методический акцент: показать, как через изображение предметов художники выражают настроение, философию, отношение к жизни.

3. Практическая часть (20 мин)

Задание:

Создать натюрморт из трёх предметов, обращая внимание на композицию и освещение.

Рекомендуется реальная постановка из предметов быта, фруктов, цветов.

Использование ИИ:

Учащиеся могут воспользоваться генератором изображений (например, «натюрморт с яблоками в стиле Сезанна»), чтобы увидеть примеры цветовых решений и композиции.

Это помогает осознать выбор фона, света и расположения предметов.

4. Рефлексия (10 мин)

Мини-обсуждение:

– Какое настроение вызывает мой натюрморт?

– Что помогло добиться выразительности — цвет, свет или композиция?

– Чем полезна была цифровая подсказка?

Итог темы:

- Натюрморт — это не просто изображение предметов, а отражение внутреннего мира художника.
- Классические традиции и современные технологии могут гармонично сочетаться.
- Искусственный интеллект — помощник, но не заменитель творца.

Домашнее задание:

Сделать фото натюрморта дома и сгенерировать аналогичный вариант с помощью ИИ.

Сравнить два изображения: что отличается, что кажется «живее» и почему.

Тема 5. Декоративный национальный натюрморт

(2 академических часа)

Цель:

Познакомить учащихся с особенностями декоративного стиля и национальными традициями Казахстана в изобразительном искусстве, развить умение применять орнаментальные элементы и символику при создании декоративного натюрморта.

Задачи:

- расширить представление учащихся о национальной культуре через искусство;
- познакомить с особенностями казахского орнамента и декоративной стилистики;
- научить передавать настроение и идею через декоративные элементы;
- сформировать навык композиционного мышления и стилевого единства.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- отличать реалистический и декоративный натюрморт;
- узнавать элементы национального декоративного искусства Казахстана;
- создавать декоративные композиции, используя орнамент, символику и цвет;
- применять цифровые технологии для поиска и анализа декоративных мотивов.

Ключевые понятия:

Орнамент, стилизация, символ, композиция, декоративность, национальный колорит.

Ход уроков

Урок 1. Национальные традиции в декоративном искусстве

1. Мотивация и настрой (5 мин)

Беседа:

«Как в искусстве можно показать любовь к родной земле?»

Просмотр изображений традиционных казахских предметов быта: шанырак, ковры, посуда, украшения, музыкальные инструменты.

Короткое обсуждение:

— Какие узоры чаще всего встречаются?

— Что они могут означать?

2. Изучение нового материала (10 мин)

Презентация «Казахский орнамент и декоративная стилистика»

- Символика форм и линий: «қошқар мүйіз», «түйе табан», «ирек».
- Цветовая палитра национальных узоров.
- Примеры декоративных работ казахстанских художников (Айша Галимбаева, Гульфайрус Исмаилова).

Методический акцент: показать, что декоративное искусство — это не просто украшение, а язык символов и чувств.

3. Практическая часть (20 мин)

Задание:

Создать эскиз декоративного натюрморта с элементами национального орнамента.

Композиция может включать традиционные предметы быта, посуду, ковёр, цветы.

Использование ИИ:

Ученики делают запрос, например:

«Казахский декоративный натюрморт в стиле орнамента қошқар мүйіз» и используют полученные изображения как источник вдохновения для колористики и стилизации.

4. Рефлексия (10 мин)

Обсуждение:

– Что нового узнал о казахском орнаменте?

- Как можно передать национальное настроение через цвет и форму?
- Чем помогли цифровые образы?

Урок 2. Создание декоративного натюрморта

1. Подготовка к работе (5 мин)

Повторение правил композиции и декоративных принципов.

Определение темы и настроения будущей работы: «Праздничный стол», «Казахский быт», «Мелодия степи».

2. Практическая работа (30 мин)

Задание:

Создать декоративный натюрморт в цвете (гуашь, акварель, цветная бумага). Допускается использование смешанной техники — коллаж, орнаментальная рамка, вставка ИИ-фона.

Подсказка:

ИИ можно использовать для создания цветового шаблона или узора.

Например: «синий орнамент в казахском стиле», чтобы подобрать гармоничные сочетания.

3. Итог урока и мини-выставка (10 мин)

Работы размещаются на доске или цифровом экране.

Обсуждение:

- Что делает мою работу «казахстанской»?
- Какие элементы декоративности особенно выразительны?
- Как традиции вдохновляют современное искусство?

Итог темы:

- Декоративный натюрморт объединяет традиции и творчество.
- Через национальный орнамент передаётся духовная связь поколений.
- Современные технологии помогают сохранить и развивать культурное наследие.

Домашнее задание:

Создать цифровой вариант своей композиции (сфотографировать и обработать с помощью онлайн-редактора или ИИ), придумать к ней название и краткое описание настроения.

Тема 6. Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива

(2 академических часа)

Цель:

Формировать у учащихся представление о жанре пейзажа, научить передавать глубину пространства средствами воздушной перспективы, развивать умение видеть гармонию человека и природы.

Задачи:

- познакомить учащихся с жанром пейзажа и особенностями передачи настроения природы;
- показать, как художники используют цвет, свет и тон для создания глубины;

- развивать наблюдательность, чувство цвета и композиции;
- воспитывать эстетическое и экологическое восприятие окружающего мира.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- отличать пейзаж от других жанров живописи;
- объяснять понятие «воздушная перспектива»;
- создавать пейзаж с передачей глубины пространства;
- использовать цифровые инструменты (ИИ, фото, фильтры) для анализа цвета и света.

Ключевые понятия:

Пейзаж, перспектива, пространство, горизонт, свет, тон, цветовая температура, атмосфера.

Ход уроков

Урок 1. Гармония с природой

1. Вводная беседа (5 мин)

Учитель задаёт вопрос:

«Почему природа — любимая тема художников?»

Короткая беседа о чувствах, которые вызывает наблюдение за природой.

Просмотр мини-презентации:

- И. Левитан «Над вечным покоем» — настроение и свет;
- К. Моне «Поле маков» — цвет как дыхание воздуха;
- А. Кастеев «Река весной» — гармония человека и природы.

Обсуждение:

– Как художнику удаётся передать воздух, глубину, настроение?

– Что помогает почувствовать пространство?

2. Объяснение нового материала (10 мин)

Понятие воздушной перспективы:

- дальние предметы кажутся светлее, менее чёткими, голубоватыми;
- контрасты и насыщенность уменьшаются с удалением от зрителя.

Методический приём:

Показ примеров с постепенным осветлением тона к горизонту.

Демонстрация на цифровых изображениях (реальные фото + фильтры).

3. Практическое задание (25 мин)

Задание:

Создать пейзаж с передачей воздушной перспективы (гуашь, акварель, пастель).

Последовательность работы:

1. Определить линию горизонта.
2. Разделить план: передний — средний — дальний.
3. Насыщенные цвета ближе, светлые — вдали.

Использование ИИ:

Каждый ученик вводит запрос, например:

«Пейзаж Казахстана весной, мягкий свет, воздушная перспектива»

ИИ выдаёт изображение, которое можно использовать как этюд или вдохновение.

4. Рефлексия (5 мин)

Короткий обмен мнениями:

- Как вы показали глубину в своей работе?
- Что оказалось самым сложным?
- Как ИИ помог увидеть перспективу?

Урок 2. Природа как источник вдохновения

1. Наблюдение и анализ (10 мин)

Просмотр серии изображений (реальных и сгенерированных):

горный пейзаж, степной простор, городской вид с природой.

Обсуждение особенностей освещения, цвета, атмосферы.

Сравнение:

ИИ-пейзаж и картина художника — что общего, что разного?

2. Практическая работа (25 мин)

Задание:

Продолжить начатую работу — завершить пейзаж, добавив детали, усилив настроение и световоздушную среду.

Дополнительно можно использовать цифровой фильтр или фон, созданный ИИ, для проверки гармоничности композиции.

3. Итог урока и мини-выставка (10 мин)

Работы размещаются в классе или демонстрируются на экране.

Формат рефлексии:

- Что помогло сделать пейзаж «живым»?
- Какие цвета создали ощущение воздуха?
- Чему научил меня этот урок о природе и человеке?

Итог темы:

- Воздушная перспектива помогает передать пространство и лёгкость.
- Природа — источник вдохновения и гармонии.
- Искусственный интеллект может стать инструментом анализа цвета и света, а не заменой творческого взгляда.

Домашнее задание:

Сделать фото любимого природного места и попытаться изобразить его в тёплой или холодной цветовой гамме, передав настроение.

Тема 7. Индустриальный пейзаж. Городской пейзаж. Линейная перспектива

(2 академических часа)

Цель:

Познакомить учащихся с особенностями изображения архитектуры и городского пространства, научить применять правила линейной перспективы, развить чувство формы, пропорции и композиции.

Задачи:

- познакомить с принципами линейной перспективы (одна и две точки схода);
- научить изображать архитектурные формы и элементы городской среды;
- развивать пространственное мышление, наблюдательность и аккуратность;
- показать красоту индустриального и городского пейзажа как части современной культуры;
- формировать интерес к архитектуре родного города и к визуальному искусству в целом.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- объяснять законы линейной перспективы;
- применять их при изображении зданий и улиц;
- создавать выразительный городской пейзаж с передачей глубины и масштаба;
- использовать ИИ для анализа композиции и архитектурных решений.

Ключевые понятия:

Линейная перспектива, точка схода, горизонт, масштаб, архитектурная форма, композиция, индустриальный пейзаж.

Ход уроков

Урок 1. Мир города: форма, линия, перспектива

1. Вводная беседа (5 мин)

Беседа:

«Как художники изображают город так, что он выглядит реальным?»

Учитель показывает изображения городских улиц, зданий, заводов.

Обсуждение:

– Почему дороги и ряды домов сходятся в одной точке?

– Что помогает понять глубину и масштаб?

2. Объяснение нового материала (10 мин)

Презентация «Линейная перспектива в изобразительном искусстве»

- Понятие горизонта и точки схода.
- Перспектива с одной точкой схода (вид улицы или комнаты).
- Перспектива с двумя точками схода (угол здания).

Методический акцент:

Продемонстрировать принцип на примере простых геометрических тел (куб, прямоугольник).

Можно использовать интерактивное видео или 3D-модель.

3. Практическая работа (25 мин)

Задание:

Построить архитектурную форму (дом, улицу) в линейной перспективе с одной точкой схода.

Пока без цвета — графический карандаш, линейка.

Использование ИИ:

Учащиеся вводят запрос, например:

«Городская улица в перспективе, один источник света, вечер»

и рассматривают, где находится точка схода, как построены здания.

4. Рефлексия (5 мин)

– Что оказалось самым сложным?

– Как перспектива помогает создать ощущение глубины?

– Помог ли пример ИИ увидеть закономерность построения?

Урок 2. Индустриальный пейзаж — красота техники

1. Введение (5 мин)

Короткий рассказ о жанре индустриального пейзажа:

- заводы, мосты, дороги, техника;
- сочетание мощи и ритма форм;
- примеры казахстанских художников: Абылхан Кастеев, Сабур Мамбетов, Ольга Ли.

2. Практическая работа (30 мин)

Задание:

Изобразить индустриальный пейзаж — завод, железную дорогу, строительную площадку.

Главная цель — передать ритм форм, перспективу и свет.

Использование ИИ:

Запрос, например:

«Индустриальный пейзаж в стиле реализма, завод на закате, Казахстан»

Помогает увидеть световые акценты и расположение форм.

3. Итог и выставка (10 мин)

Коллективный просмотр:

– Где в композиции чувствуется перспектива?

– Какие цвета передают атмосферу города?

– Как индустриальные формы могут быть красивыми?

Рефлексия:

Ученики сравнивают свои работы с ИИ-изображениями — где

искусственный интеллект точен, а где уступает живому взгляду художника.

Итог темы:

- Линейная перспектива — основа передачи глубины в архитектурном пейзаже.
- Город и индустрия могут быть источником художественного вдохновения.

- Современные технологии (ИИ) позволяют осознаннее анализировать композицию, но истинная выразительность рождается в человеческом творчестве.

Домашнее задание:

Сделать серию фотографий архитектурных объектов своего города, отметить линию горизонта и точки схода.

По желанию — создать цифровую композицию «Город будущего» с помощью ИИ.

Тема 8. Искусство пластических форм. Скульптура

(3 академических часа)

Цель:

Познакомить учащихся с особенностями скульптуры как вида изобразительного искусства, развивать пространственное мышление, творческое воображение и практические навыки работы с объёмной формой.

Задачи:

- познакомить учащихся с видами и материалами скульптуры;
- показать выразительные возможности объёмной формы;
- научить создавать рельеф и малую скульптуру из подручных материалов;
- развивать художественный вкус, трудолюбие, аккуратность и чувство формы;
- сформировать представление о роли скульптуры в современном дизайне и оформлении среды.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- различать виды скульптуры (круглая, рельеф, монументальная, малая);
- передавать объём, пропорции и фактуру в собственных работах;
- применять подручные материалы для создания декоративных форм;
- использовать ИИ и цифровые ресурсы для поиска идей и визуальных решений.

Ключевые понятия:

Пластика, форма, рельеф, балерьеф, фактура, композиция, малая форма, декоративная скульптура, дизайн.

Ход уроков

Урок 1. Скульптура — искусство формы

1. Вводная беседа (5 мин)

Учитель показывает изображения известных скульптур:

Микеланджело «Давид», Роден «Мыслитель», Баймагамбетов «Кыз Жибек».

Обсуждение:

- Чем скульптура отличается от живописи?
- Почему форма может выражать чувства?

Вывод: скульптура — язык пластики и объёма.

2. Изучение нового материала (10 мин)

Краткий рассказ и презентация:

- Виды скульптуры: круглая, рельеф, барельеф.
- Материалы: глина, пластилин, гипс, дерево, металл.
- Приёмы моделирования: добавление, вычитание, сглаживание, фактурная проработка.

Методический акцент: показать, как от простого объёма можно перейти к выразительному образу.

3. Практическая часть (25 мин)

Задание:

Создать балерьеф на тему «Животные степи Казахстана» или «Мой любимый город».

Материалы: пластилин, картон-основа, стек, палочки, шпажки.

Главное — показать рельеф, фактуру и движение.

Использование ИИ:

Ученики формулируют запрос, например:

«Барельеф животные Казахстана в стиле декоративного искусства» и рассматривают, как ИИ визуализирует формы и текстуры.

4. Рефлексия (5 мин)

- Как удалось передать объём?
- Какие части получились выразительнее?
- Что помогло — наблюдение или воображение?

Урок 2. Малая скульптура

1. Введение (5 мин)

Короткий разговор:

«Какие небольшие скульптуры украшают дом или город?»

Показ примеров: статуэтки, декоративные фигурки, сувениры.

Вывод: малая скульптура — это «пластика в миниатюре», в которой важна выразительность.

2. Практическая работа (30 мин)

Задание:

Создать малую скульптуру на тему «Мой талисман» или «Символ счастья».

Материалы: глина, солёное тесто, фольга, проволока, пластилин.

Возможен выбор: свободная композиция или декоративный символ.

Методический приём:

В начале урока — демонстрация приёмов лепки (добавление, вытягивание, вырезание).

ИИ-компонент:

Ученики вводят запрос, например:

«Миниатюрная скульптура символ дружбы»

и используют изображение как источник идей или вдохновения для позы.

3. Рефлексия (10 мин)

- Что важнее — форма или деталь?
- Как материал влияет на выразительность?
- Как искусственный интеллект помог найти идею?

Урок 3. Скульптура в дизайне. Садовая скульптура

1. Вводная часть (10 мин)

Презентация «Скульптура вокруг нас»:

фонтаны, скульптуры в парках, декоративные элементы из бетона, дерева, металла, пластика.

Обсуждение:

- Что можно создать своими руками для украшения двора?
- Почему важно делать это эстетично и экологично?

2. Практическая часть (30 мин)

Задание:

Создать проект садовой скульптуры или арт-объекта из подручных материалов.

Темы:

- *«Волшебный сад»*
- *«Цветок из металла»*
- *«Фигура из пластика и проволоки»*
- *«Животное из камней и веток»*

Форма работы: мини-группы (2–3 ученика).

Материалы: пластилин, бумага, проволока, фольга, картон, вторсырьё.

Использование ИИ:

Ученики создают запрос:

«Садовая скульптура из подручных материалов, экологичный дизайн» и анализируют полученные идеи, выбирая реалистичные варианты.

3. Итог и выставка (10 мин)

Презентация проектов: мини-макеты или фото коллажи.

Обсуждение:

- Что делает ваш объект выразительным?
- Как можно воплотить его в реальности?
- Как искусство помогает украшать окружающий мир?

Итог темы:

- Скульптура — это искусство формы и пространства.
- Даже простые материалы могут стать средством художественного выражения.
- Современные технологии и искусственный интеллект помогают искать вдохновение и создавать дизайн среды.

Домашнее задание:

Сделать фотографию или набросок скульптуры (реальной или собственной), придумать к ней описание: идея, материал, предназначение.

Тема 9. Творческая работа. Выставка «Ожившие шедевры»

(3 академических часа)

Цель:

Создание итоговой художественной работы по мотивам изученных тем раздела и организация выставки с использованием цифровых и ИИ-технологий.

Задачи:

- развивать самостоятельность и инициативу учащихся в художественной деятельности;
- формировать умение презентовать собственное творчество;
- познакомить с цифровыми инструментами визуализации и анимации изображений;
- развивать эстетический вкус, ответственность и умение работать в коллективе.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся смогут:

- создавать завершённые творческие работы, отражающие личный замысел;
- использовать элементы композиции, цвета, перспективы, пластики;
- применять ИИ для визуализации и анимации рисунков;
- презентовать свои работы в традиционном и интерактивном формате.

Ключевые понятия:

Творческий замысел, экспозиция, презентация, визуализация, анимация, дополненная реальность.

Ход уроков

Урок 1. Замысел и эскиз

1. Вводная беседа (5 мин)

Учитель обсуждает с учащимися:

- Какие темы и техники больше всего понравились в этом разделе?
- Что хотелось бы создать в завершение?

Идея: «Каждая работа — как кадр из фильма о нашем мире искусства».

2. Подготовка к работе (10 мин)

Учитель предлагает учащимся выбрать формат итоговой работы:

- рисунок (живопись, графика);
- декоративная композиция;
- малая скульптура или макет арт-объекта.

Обсуждение индивидуальных замыслов, создание мини-эскизов.

Можно использовать ИИ-запрос для поиска идеи:

«Эскиз для детской выставки на тему "Мир глазами художника"» или «Сочетание живописи и природы в стиле фэнтези».

3. Практическая часть (25 мин)

Начало работы над творческой композицией.

Учитель консультирует, помогает распределить время и этапы.

4. Рефлексия (5 мин)

- Как пришла идея?
- Что планируешь доработать?
- Что хочешь, чтобы зритель почувствовал, глядя на твою работу?

Урок 2. Завершение творческой работы

1. Организационный момент (5 мин)

Учитель напоминает критерии:

- самостоятельность замысла;
- выразительность композиции;
- аккуратность исполнения;
- оригинальность;
- использование изученных приёмов.

2. Практическая работа (35 мин)

Завершение работ.

Учитель делает фотографии работ с целью «оживить» их с помощью:

- нейросетей (например, LivePortrait, Animate Anyone, Runway ML, Kaiber и др.);
- простых анимаций в Canva, CapCut, Kinetix или других школьных приложениях.

Методический приём:

показ примера — рисунок ученика превращается в короткое видео или «дышащий» портрет.

3. Подготовка к выставке (5 мин)

Учитель распределяет роли:

- оформители стендов,
- ведущие выставки,
- цифровая группа (представление «оживших» работ).

Урок 3. Выставка «Ожившие шедевры»

1. Организация пространства (10 мин)

Класс превращается в галерею.

Одна часть — традиционная выставка (рисунки, макеты, скульптуры).

Другая — интерактивная зона, где показывают «ожившие» изображения с помощью планшетов, экрана или проектора.

Можно включить QR-коды к каждому рисунку (ведут к анимации или видео).

2. Презентация (25 мин)

Каждый ученик кратко рассказывает:

- о своём замысле;
- о том, как искусственный интеллект помог в визуализации;
- о чувствах, которые хотел передать зрителю.

Формула презентации:

«Я хотел показать...»,

«Когда рисунок ожил, я почувствовал...».

3. Итог (10 мин)

Учитель подводит итог раздела:

Мы прошли путь от классики к современности, научились видеть, чувствовать и создавать, а теперь наши работы ожили — как доказательство, что искусство живёт, пока живо воображение.

В конце можно вручить «Диплом участника выставки» или «Приз зрительских симпатий».

Домашнее задание:

Подготовить небольшой отзыв о выставке:

- Что понравилось больше всего?
- Какая работа тебя удивила?
- Что бы ты хотел оживить в следующий раз?

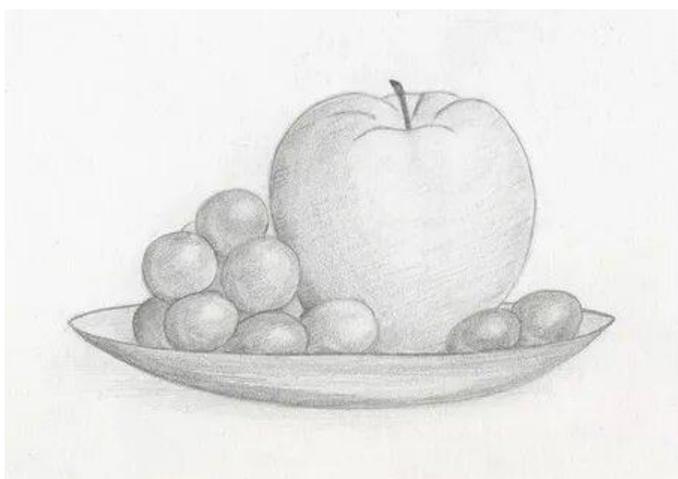
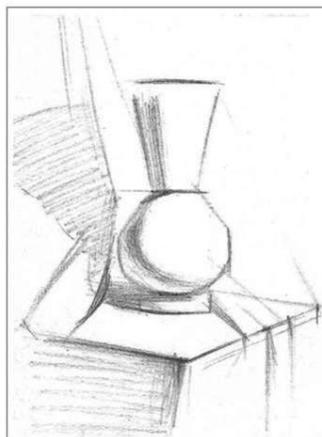
Рекомендации учителю:

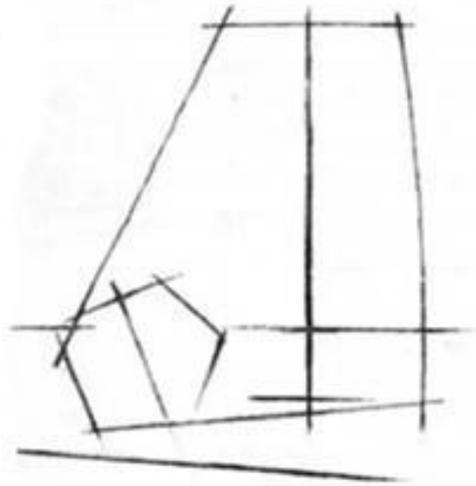
- Подготовить техническое оборудование: проектор, экран, планшет, ноутбук.
- Проверить безопасность онлайн-платформ (доступ без регистрации или под школьным аккаунтом).
- Поощрять творческое использование ИИ как инструмента вдохновения, а не подмены авторского труда.
- Сохранить фото- и видеоматериалы выставки для портфолио класса.

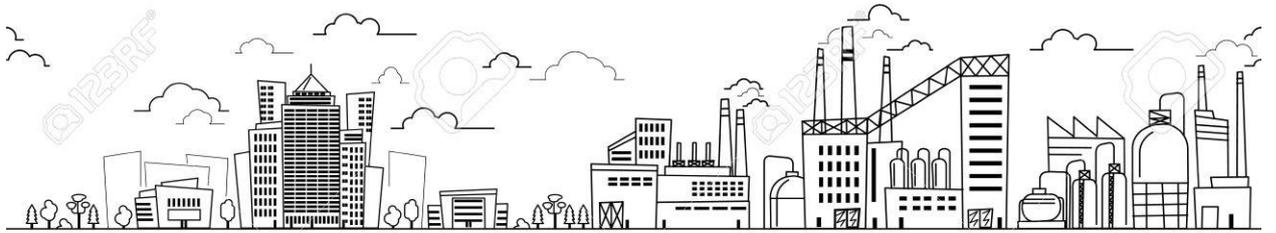
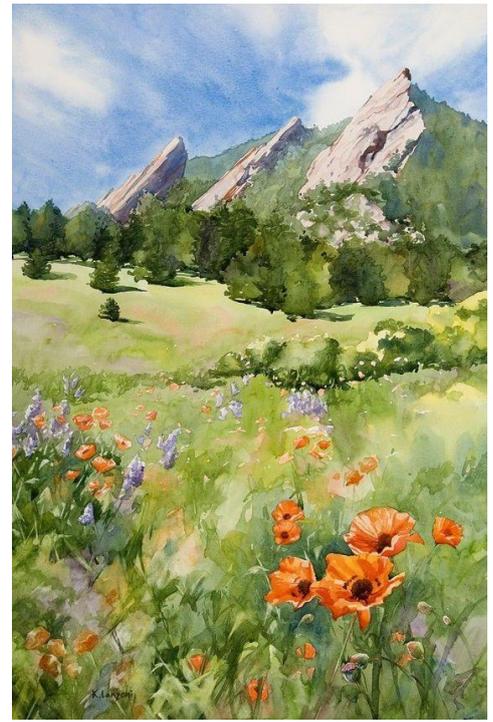
Приложения

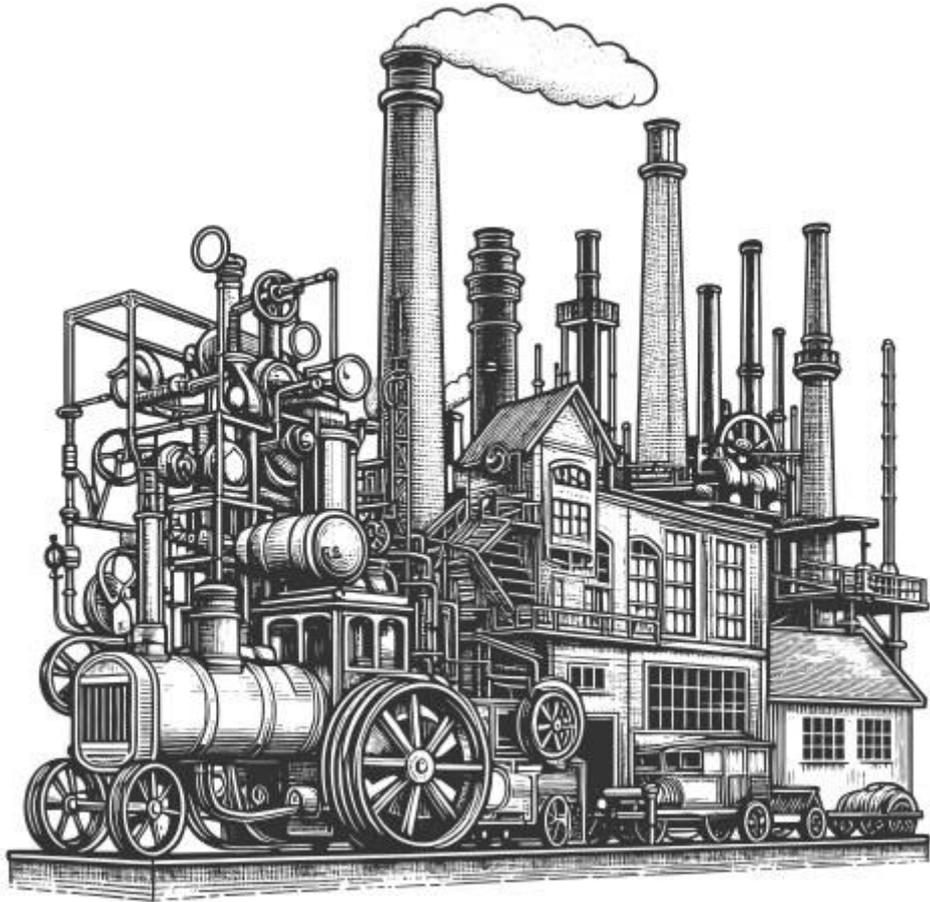
Приложение 1.

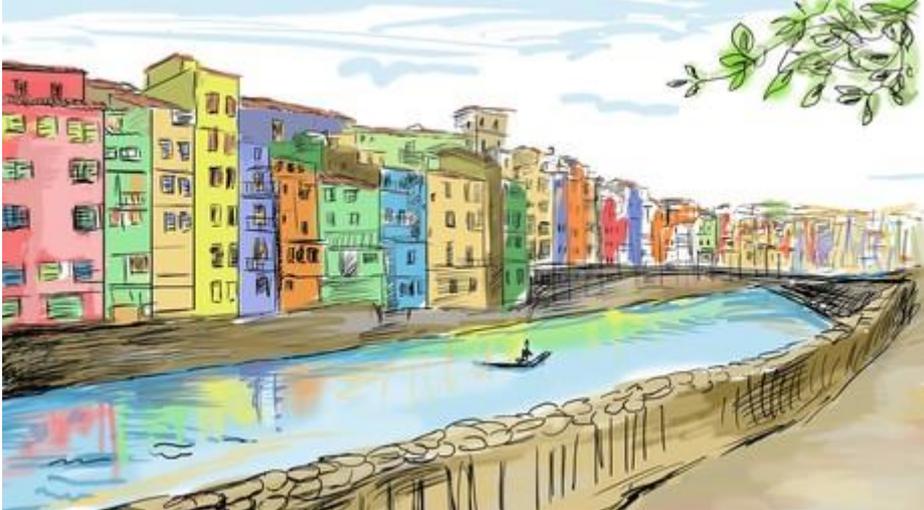
- Примеры эскизов натюрмортов и пейзажей

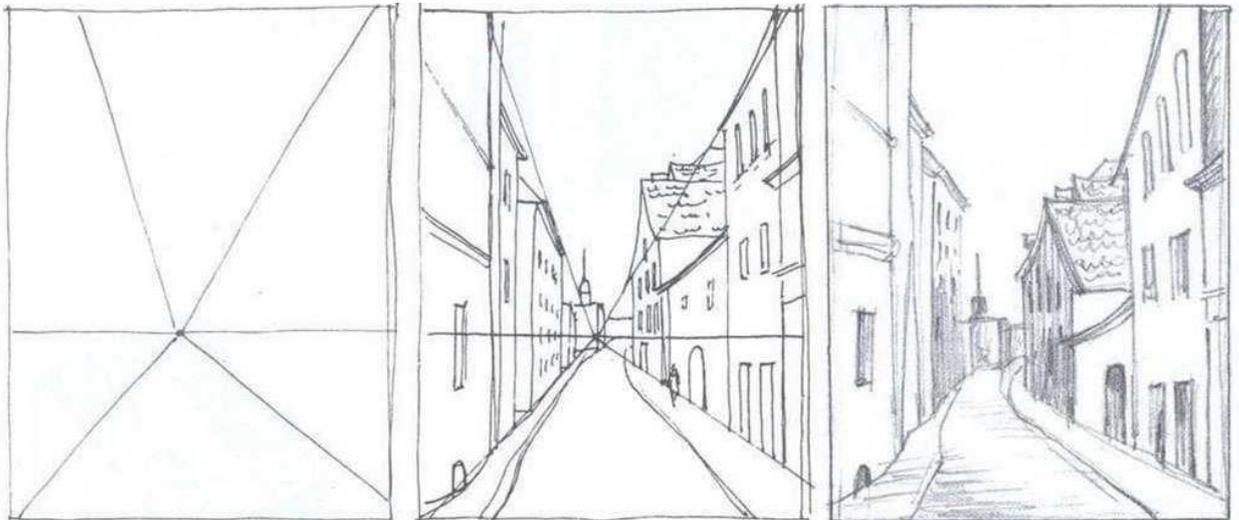
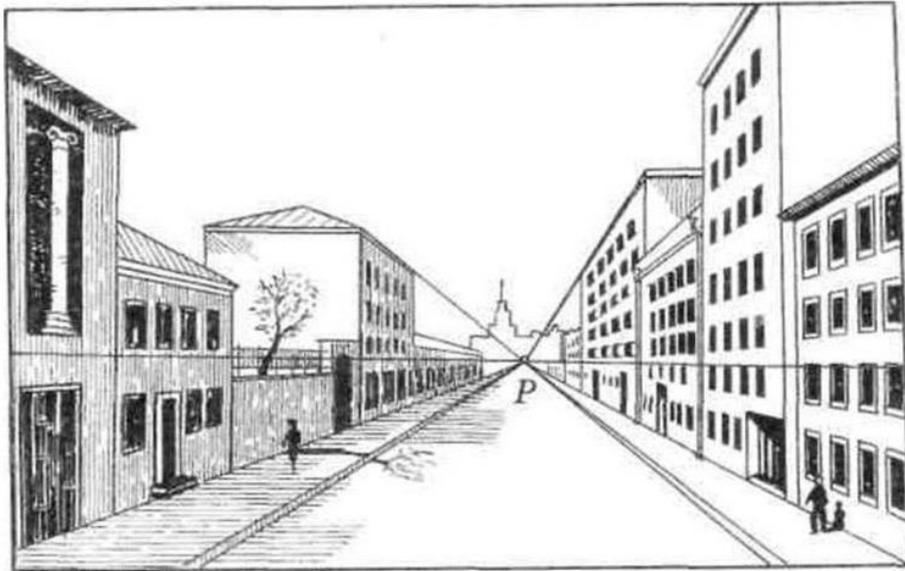

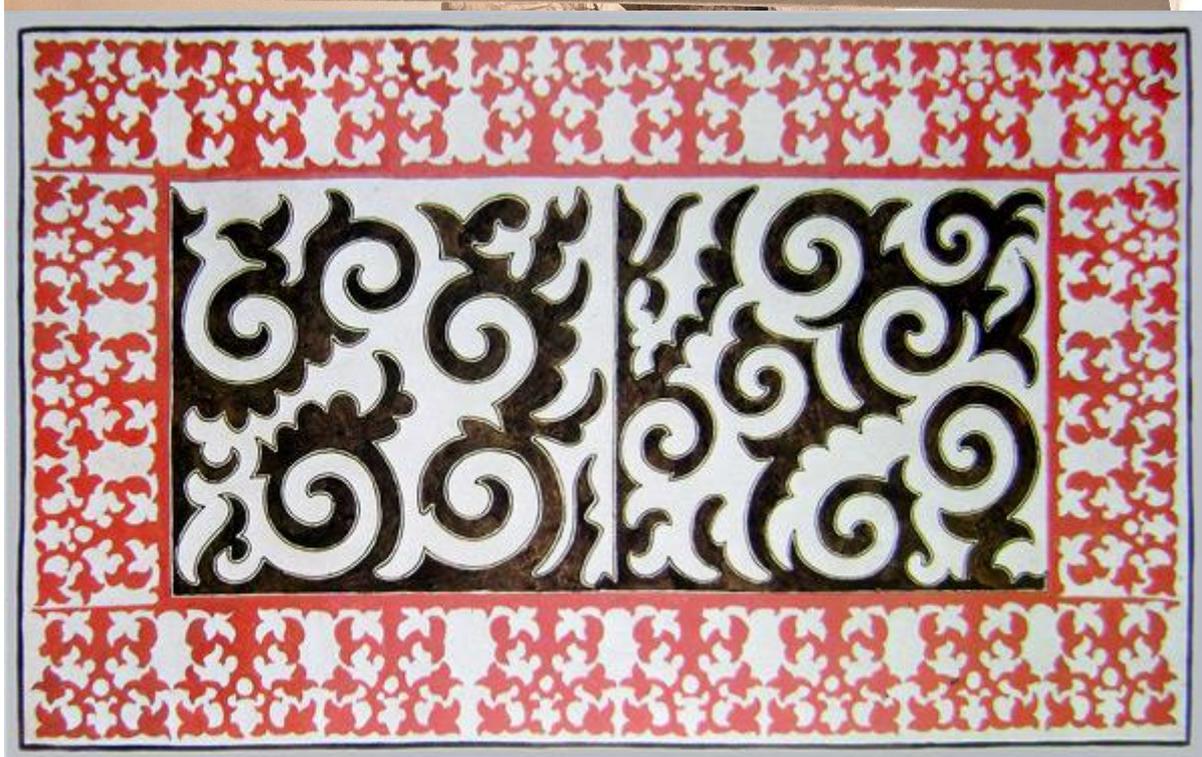

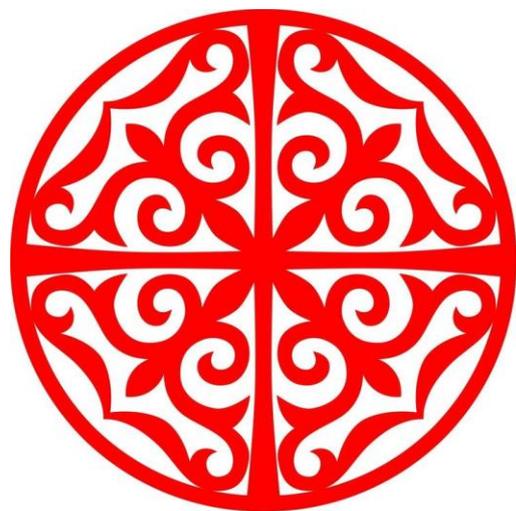
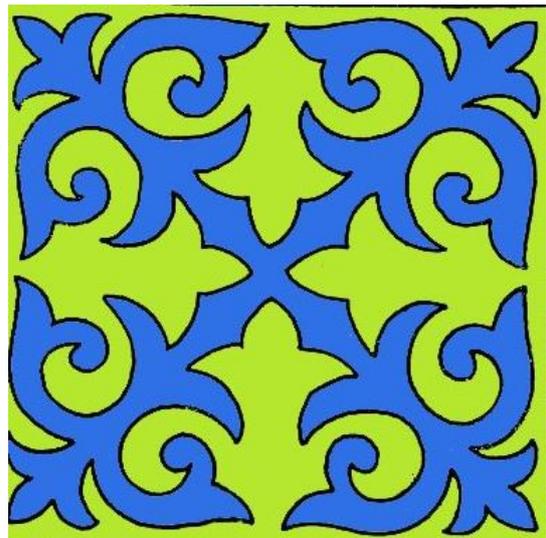
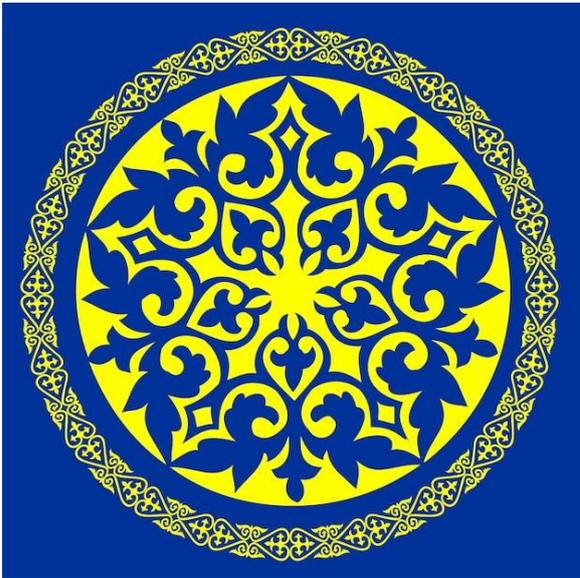
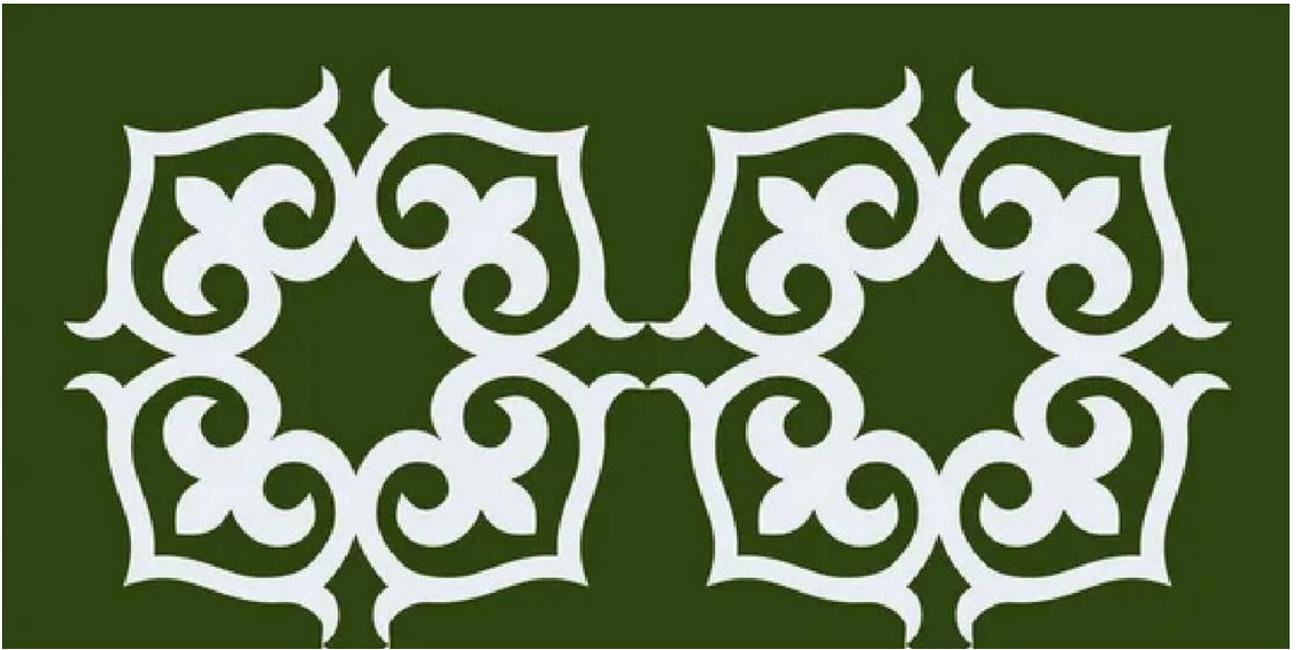

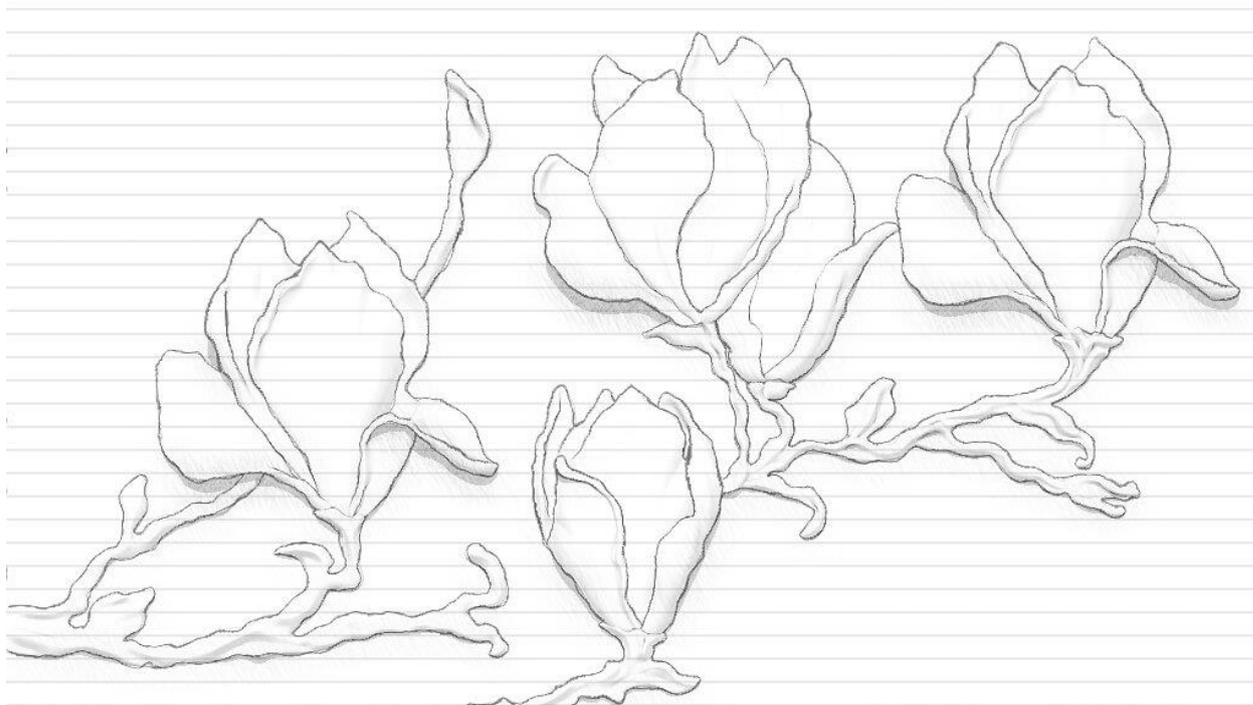

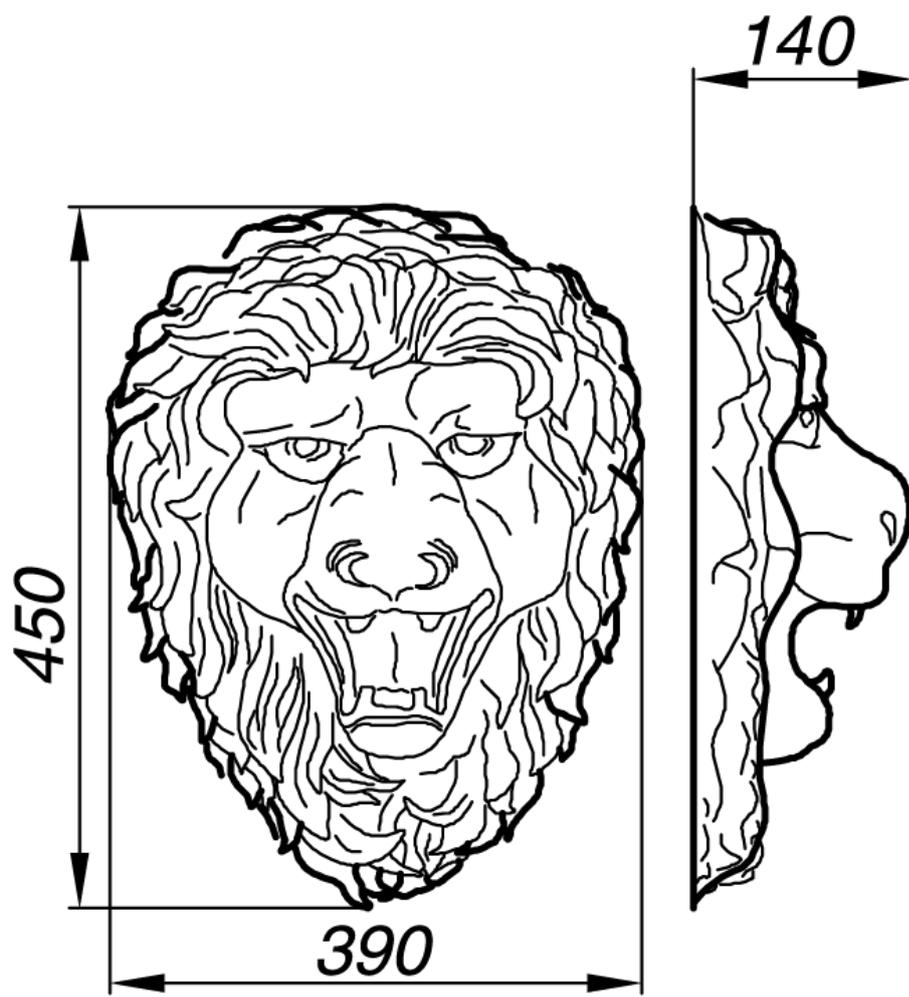
- Образцы декоративных композиций с элементами национального орнамента;

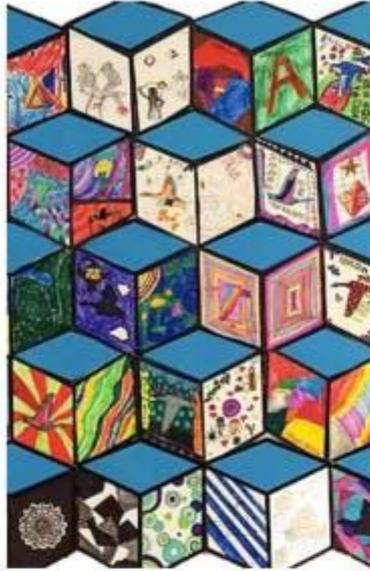
- Шаблоны для создания скульптуры и барельефа;

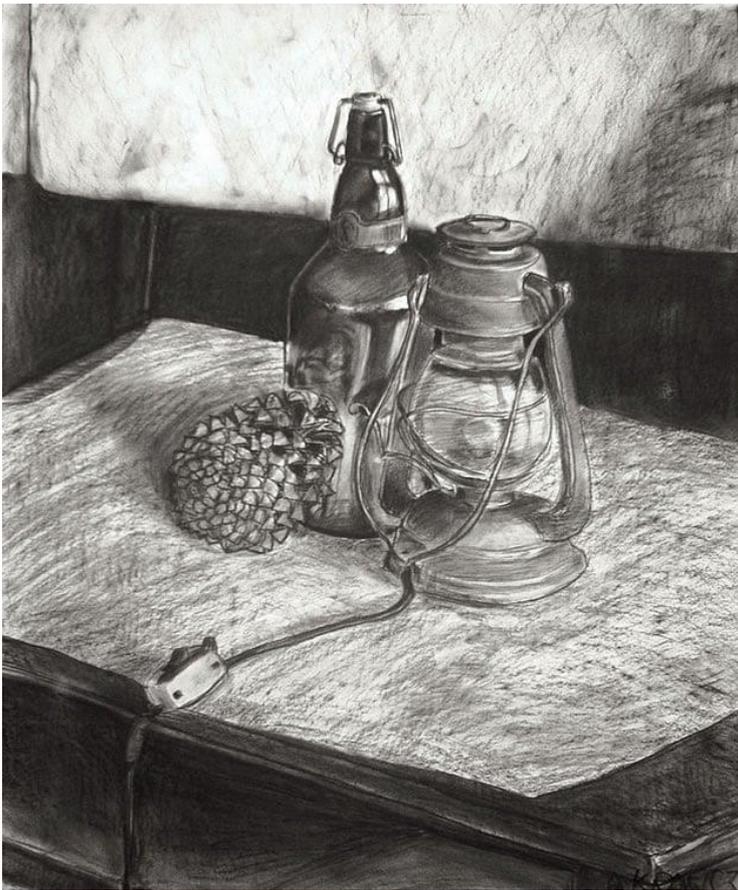

- Примеры иллюстраций ученических работ разных уровней сложности.

Примеры ИИ-запросов

- «Нарисуй картину, которая выражает твоё настроение сегодня»;
Тема 1. Средства выразительности в изобразительном искусстве
- «Нарисуй абстрактную композицию с акцентом на линии и форму»
- «Покажи, как выглядит радость в цвете и форме».
- «Создай картину, где цвет передаёт настроение радости»
Тема 2. Шедевры классического искусства. Творчество казахстанских художников
- «Сгенерируй изображение натюрморта в стиле классического казахстанского художника»
- «Создай интерпретацию картины Шишкина в современном стиле»
Тема 3. Искусство натюрморта
- «Создай натюрморт с фруктами и цветами в стиле импрессионизма»
- «Нарисуй натюрморт, отражающий осеннее настроение»
Тема 4. Декоративный национальный натюрморт
- «Сделай изображение национального натюрморта с элементами казахского орнамента»
- «Сгенерируй яркий декоративный натюрморт для школьной выставки»
Тема 5. Пейзаж. Гармония с природой. Воздушная перспектива
- «Создай пейзаж с лесом и рекой, используя воздушную перспективу»
- «Нарисуй гармоничную природу с мягкими переходами цвета»
- «Создай пейзаж в стиле импрессионизма с солнечным настроением»;
Тема 6. Индустриальный и городской пейзаж. Линейная перспектива
- «Сгенерируй городской пейзаж с улицей в перспективе»
- «Создай индустриальный пейзаж с заводами и дымом в стиле графики»
Тема 7. Искусство пластических форм. Скульптура
- «Покажи пример малой скульптуры из подручных материалов»
- «Создай 3D-анимацию барельефа с растительными мотивами»
Тема 8. Творческая работа. Выставка «Ожившие шедевры»
- «Сделай анимацию рисунка, где персонажи оживают»
- «Создай интерактивный пейзаж на основе моего рисунка»

Рекомендации по организации выставки

1. Подготовительный этап:

- Отбор лучших ученических работ по всем темам раздела;
- Создание табличек с названиями и кратким описанием работ;
- Подготовка приглашений для родителей и педагогов.

2. Проведение выставки:

- Приветственное слово учащихся;
- Экскурсия по выставке, проводимая самими детьми;
- Фото- и видеосъемка мероприятия.

3. Проект “Ожившие работы”:

- Использование приложений и онлайн-сервисов для анимации рисунков;
- Создание коротких видеороликов, в которых оживают персонажи и объекты детских работ;
- Демонстрация на интерактивной панели или в презентации.

Визуальные ресурсы и ссылки

Примерный перечень источников для визуального и методического сопровождения:

- Репродукции картин великих художников (открытые коллекции музеев);
- Галерея казахстанских художников — сайты музеев и онлайн-галерей;
- Образовательные платформы: *Google Arts & Culture*, *ArtStation*, *Pinterest* (учебные подборки);
- Сервисы ИИ для визуализации: *Bing Image Creator*, *DALL·E*, *Canva AI*, *Adobe Firefly*, *Шедеврум*.

Рефлексия и заметки учителя по итогам проведения раздела

