Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»,
филиал (МАУДО «ДПШ»)

Методическая разработка занятия для обучающихся: «Волшебные средства выразительности: точка, линия, пятно»

Автор:
Дьяков Михаил Александрович
педагог дополнительного образования

Челябинск 2026

Пояснительная записка

Осознанное использование

Процесс создания картины для любого обучающегося не является чем-то незнакомым или непривычным, так как у всех так или иначе присутствует опыт рисования с ранних лет. Многие интуитивно понимают, как нарисовать что-то или кого-то, или где-то. Но зачастую подобные процессы неосознанно, что может приводить сложностям при изучении натуры и более сложных и комплексных элементов композиции. Поэтому очень важно понимать отдельные составляющие изобразительного искусства, такие как законы композиции, цветовую теорию, тональность и прочее.

Значение

Одним из подобных составляющих являются - средства выразительности. В изобразительном искусстве выделяются несколько простейших форм, представляющих собой отдельные точки, линии и пятна различной формы. С помощью данных визуальных элементов, при их более комплексном использовании, создаются более сложные композиции.

Творческая деятельность

При изучении новых тем с более сложными, от не знакомости, задачами есть риск того, что обучающийся будет их избегать, оставаясь в комфортном для него уровне. Поэтому важно познакомить обучающихся с понятной структурой из простых элементов, на основе которой можно будет изучать более сложные темы.

Заключение

Таким образом, занятия по ИЗО играют важную роль в развитии языка изобразительной выразительности. Творческая деятельность помогает детям не только развивать художественные навыки, но и формировать эмпатичность и самопонимание.

Данная методическая разработка представляет собой занятие по изучению средств выразительности и их применении в творческих работах для обучающихся 9-12 лет. Она может быть использована педагогами дополнительного образования и учителями ИЗО, а также во внеучебной деятельности.

Структура занятия для обучающихся: «Волшебные средства выразительности: точка, линия, пятно»

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия «Подсолнух» (далее – ДООП).
2. Возраст обучающихся: 9-12 лет.
3. Год обучения: первый год обучения.
4. Форма занятия: беседа и практическое упражнение.
5. Тема: «Волшебные средства выразительности: точка, линия, пятно».
6. Продолжительность: 1 час 20 минут.
7. Тематика:

Цель: Знакомство с основными средствами выразительности и их осознанного использования.

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с простейшими элементами изображения рисунка.
2. Развить творческие навыки обучающихся.
3. Закрепить сложившееся представления.

Формат:

- Беседа
- Практическое упражнение.
- Индивидуальная работа.

Формы итоговой презентации:

- Выставка готовых работ.

Оценка результатов: обсуждение и рефлексия по итогам выполненных работ.

Ход занятия:

I. Введение (5 минут)

Приветствие! Рассказ о значении средств выразительности и объяснение отличий средств от художественных материалов или изображаемых предметов.

Пример рассказа педагога: Средства выразительности в изобразительном искусстве — это особый язык, с помощью которого художник воплощает замысел, создаёт образ и вызывает эмоциональный отклик. К ним относятся: инструменты позволяют передать форму, объём и движение, создать определённое настроение, выстроить визуальную иерархию, имитировать материалы и освещение, а также выразить личное отношение к изображаемому. Важно отличать средства выразительности от художественных материалов. Первые — нематериальные приёмы (например, линия или ритм), вторые — физические носители (карандаш, акварель, масло). Один и тот же материал может служить для разных выразительных приёмов. Также следует разграничивать средства выразительности и изображаемые предметы (дерево, дом, человек). Если предметы — это тема работы, то средства выразительности — способы их интерпретации. Например, дерево можно изобразить чёткой линией (строгость) или размытым пятном (мечтательность), а предмет — в тёплых (уют) или холодных (одиночество) тонах. Таким образом, средства выразительности — «грамматика» изобразительного искусства: они превращают материалы и предметы в художественный образ, делая изображение не копией реальности, а выразительным высказыванием.

II.Презентация по теме занятия (20 минут)

Беседа-презентация с обсуждением с использованием наглядно-иллюстративного материала:

Рассказ преподавателя

Я хочу рассказать вам историю про одну точку. Это у нас первое средство выразительности. Жила она была на листочке, гуляла по разным сторонам. Но у точки были так же и друзья! Они могли быть порознь, но, когда им хотелось собраться пообщаться – происходило что-то невероятное. Вроде бы они и по-отдельности, но наш мозг уже пытается разглядеть в этом множестве какой-то единый предмет.

(Далее идет серия абстрактных иллюстраций из точек, в которой ученикам предлагается разглядеть какие-либо знакомые образы)

Но кроме рисования с помощью множества точек, мы так же можем использовать одну точку саму по себе. Если, к примеру, рассмотреть это изображение с забором, вокруг которого ничего нет, то и взгляду не за что зацепится – картина скучная. Но стоит нам добавить точку в виде бабочки на один из столбиков – наше внимание сразу же цепляется за нее и идет изучать весь остальной лист.

Это было первое средство выразительности. Но что будет, если точка начнет двигаться? Она превратиться в линию! И это второе средство выразительности. Если точка приковывала наш взгляд к какой-то части листа, то линия же этот взгляд направляет. Она как дорога, по которой следует наше внимание. Но линия сама по себе может быть крайне выразительной. Глядя на эту линию с острыми углами, как бы вы ее описали? Какая она? Если бы она была музыкой – это была бы спокойная музыка? Если бы она была вкусом – это был бы сладкий вкус? А чем она отличается от этой линии, у которой уже плавные и округлые края? Чем они отличаются по ощущениям?

Это было второе средство выразительности. Но что будет если линия замкнется? Линия превратиться в пятно! И это у нас третье средство выразительности. Пятна могут быть разной формы. Так же, как и линии – пятна могут быть острой и мягкой формы. Но как мы понимаем, что видим пятно? Мы видим его прежде всего из-за контраста черного и белого. Но также это может быть и контраст белого на черном. Именно за счет подобных контрастов мы и отделяем отдельные элементы от фона – главных составляющих любой картины. И помогают нам в этом те самые средства выразительности: точка, линия и пятно.

III.Первичная проверка (15 минут):

Упражнение по теме, с использованием карточек различных примеров изученного материала:

- Ученикам предоставляются заранее напечатанные карточки 3х4 см, в объёме 30-40 штук, с различными примерами простых, графических абстракций, изображающих композиции из точек, линий или пятен.
- После того как обучающиеся выберут себе три карточки на каждое из средств выразительности, им нужно поделить простой лист А4 на 6 квадратов.
- В первых трех квадратах ученикам нужно повторить примеры по карточкам, а в остальных трех им нужно будет придумать собственные композиции.

IV.Обобщение и систематизация (5 минут):

Просмотр выполненных упражнений всей группой с определением выдающихся качеств исполнения отдельных изобразительных элементов.

V.Контрольная проверка (25 минут):

Выполнение учениками творческого задания в свободном представлении с использованием и комбинированием изученных средств выразительности. Индивидуальная работа педагога с каждым учеником, с выявлением основных задач поставленной композиции и помощью с их выполнением, по необходимости.

VI. Просмотр и рефлексия (5 минут):

Обсуждение с учениками пройдённой темы с рассуждением о том, что понравилось, что было непонятно и где этим можно пользоваться. Анализ отдельных работ:

- Какую работы вы бы назвали самой аккуратной?
- Какая работа, по-вашему, самая живая? (Выполнена «живыми мазками»)
- Какая работа самая легкая?
- Какая работа кажется перегруженной?

VII. Уборка рабочих мест и прощание (5 минут):

Благодарность за внимание и проделанную работу. Мойка инструментов и уборка рабочего места. Прощание преподавателя с обучающимися.