

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» г. Новоалтайска Алтайского края

Одобрено:
Заместитель директора по УВР
 И.В. Зыкова
12 января 2023 г.

Утверждено:
Директор УИБу ДО ДШИ №2
Г.О. Иванова
Приказ № 2/од/а от 20.01.2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

предметная область
«художественно-творческая подготовка»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«Основы дизайна»

Срок освоения 4 года

Составитель:
преподаватель художественного
отделения
Гладких А.Н.

Обсуждена и принята на заседании Совета школы
Протокол № 1 от 19 января 2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайна» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Основы дизайна» направлен на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными художественными материалами и техниками.

Общеразвивающая программа «Основы дизайна» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. В программе приоритетно расставлены воспитательные, образовательные и развивающие цели, можно сделать акцент на том или ином аспекте обучения исходя из стремлений педагога. В данной программе, в связи с тем, что составитель считает ДХШ и ДШИ первой ступенью начального профессионального образования, на первый план выдвигаются образовательные цели. Важную роль в программе играют межпредметные связи не только со спецпредметами (рисунок, живопись, история искусств), но и предметами средней школы – литературой, математикой и черчением. Такая связь преследует развивающие цели. Воспитательным целям соответствует то, что на уроках педагог акцентирует внимание учащихся на том, что успех в творчестве приходит только прямо пропорционально приложенным усилиям, в беседах приводятся примеры из жизни художников, разбираются работы различных видов дизайна, в том числе и современных авторов, посещаются художественные выставки, что профессионально ориентирует ребят. Важно помнить, что решающим в этом освоении является не механическое использование изучаемых формальных средств, приемов и принципов построения композиции, а формирование и развитие творческой личности.

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Основы дизайна» реализуется при 4-летнем сроке обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы дизайна» при 4-летнем сроке обучения 136 аудиторных часа. В связи с большой загруженностью учащихся в программе самостоятельная работа не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения									
Полугодия	1	2	3	4	5	6	5	6	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	16	18	16	18	16	18	16	18	136

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета

Целью программы «Основы дизайна» является общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета являются:

- знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
- формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
- формирование знаний об основах цветоведения;
- формирование знаний о формальной композиции;
- формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся от 6 лет до 17 лет с учётом возрастных и психологических особенностей данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках. Содержанием предмета является формирование необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основами дизайна как изобразительной грамоты.

Наряду с рисунком и живописью основы дизайна являются одним из ведущих предметов в учебном процессе в художественной школе и детской школе искусств. Программа предполагает практические занятия по композиции направленные на изучение основ изобразительной грамоты, выработка у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение ими знаний в области художественного формообразования, развитие у учащихся вкуса.

В программе метод построения композиции предполагает решение отдельных композиционных задач. В работе исключаются сложные по содержанию и форме, многоэлементные композиции, отвлекающие внимание учащихся от решения тех простых, чисто учебных задач, которые ставятся перед учащимися. Происходит освоение того что легче и лучше усваивается учащимися. Такая учебная работа направлена на решение не сразу всех композиционных задач (в том числе и раскрытие в художественной форме определенного содержания), а только отдельных, простых. Вместе с тем учебный процесс не сводится к элементарному выражению принципов формообразования, построению «голых» схем, отличающихся сухостью и однообразием, а носит характер живого композиционного творчества выражающего индивидуальный вкус и почерк учащихся.

Задания в программе выстроены с учетом основного дидактического принципа от простого к сложному. В учебной работе должна иметь место постановка методической цели, формулировка конкретной учебной задачи и содержания, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата. Практически данный принцип выражается методической формулой: решай частную задачу, исходя из общего, начинай разработку, видя конечный результат, завершай ее, приводя все элементы к единому знаменателю. Так, учебная работа в полной мере

отвечает настоящей, профессиональной, целенаправленной дизайнерской разработке. В процессе учебы задачи умножаются и усложняются. Учащиеся шаг за шагом достигают главной цели — познают многочисленные «правила» построения композиции, причем в плане успешного выполнения конкретных заданий, но и глубокого понимания общих закономерностей композиционного творчества. Тогда и происходит действительно продуктивное, профессиональное обучение. Это — разнообразная и многообразная предметно-пространственная среда, точнее, форма ее составляющих. Это то, что выражается в разнообразных графических и пластических дизайн-композициях. Это, собственно, весь необъятный мир дизайна. Любая выделяемая композиционная тема относится к этому миру, к любому из его многочисленных и разнообразных объектов. Полный и глубокий охват этого мира дает возможность свободного применения полученных знаний в любой области дизайна.

На уроках «основы дизайна» вводится понятие композиция. Понятие «композиция» (от лат. *compositio* — составление, связывание, связь) рассматривается и как процесс художественного творчества, и как его результат. В этом результате выделяется грамотное видение цели и целесообразное ведение композиционной работы, а также его эффективная оценка. Причем отмечается «более детальная» специфика композиционного дизайна и его отличие от «общепространственного» характера построения архитектурной композиции.

Создание любого объекта предметно-пространственной среды это обязательно работа с формой. Композиция в дизайне есть специфичная творческая деятельность, направленная на создание форм, отличающихся четкой функциональной обусловленностью и вместе с тем художественной выразительностью. Предметом композиционно-художественного образования в дизайне выступает форма, в которой четко и ярко раскрываются художественные свойства составляющих ее элементов, эффективность применяемых в ней разных композиционных средств и приемов гармонизации. Определяющим моментом в построении композиции в дизайне является ее четкая логическая обоснованность или рациональность, основанная на учете объективных закономерностей композиционно-художественного формообразования.

В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что в полной и глубокой мере отвечает строгим функциональным (утилитарным, конструктивным, экономическим и др.) требованиям. Конечная же ее цель — достижение художественной выразительности формы. Раскрытие глубокого образного характера и достижение необходимого своеобразия дизайн-формы возможно только при одновременном вкусовом, заинтересованном отношении к ней автора. Композицию в дизайне следует рассматривать как сложный процесс гармонизации формы, направленный прежде всего на достижение ее целостности или, по-другому, выявление ее художественного характера. Определяющим условием построения гармоничной дизайн композиции является достижение в ней «единства в многообразии».

В целом ход такой работы представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь условно, в чисто учебных целях выделить стадию исключительно художественного формообразования или построения формальной композиции. Эффективность прохождения этого процесса определяется как достижение сдержанности в построении композиции или *логически обоснованный выбор* композиционных средств. Эти средства чрезвычайно разнообразны. Каждое из них обладает специфическими композиционными свойствами или художественными возможностями. Разделяются они на два основных вида: графические средства и пластические средства.

Главными задачами композиции в 1 классе являются изучение средств построения композиции (графические и живописные), организация формата этими средствами. Во втором полугодии — организация композиции при помощи цветовых гармоний (хромехромия, пойкилохромия и т.п.), гармония взаимодополнительных цветов.

Основными задачами 2 класса являются:

- изучение видов перспективы;
- ритмическое построение композиции;
- движение в композиции;
- композиционные приемы построения движения внутри композиции по кругу и т.п.

Третий год обучения посвящен изучению законов композиции. Изучаются законы (контрастов, размера, формы, характеров, цвета...), цельности (неделимость всех частей, согласованность элементов). В 3 классе изучаются основные принципы композиционно-художественного формообразования.

Четвёртый год обучения посвящён изучению объёмно-пространственной композиции. Изучаются законы (контрастов, размера, формы), цельности (неделимость всех частей, согласованность элементов). Знакомство с понятием бумагопластика.

Данная программа рассчитана на детей 6-17 лет. Учитывая психологию и возрастные особенности детей, очень важно, наряду с основными заданиями, предусмотренными программой, с детьми младшего школьного возраста использовать определенные игровые моменты. С обучающимися среднего детского возраста необходимо осваивать новые знания на простых заданиях, а старшим ребятам усложнять задание и больше обращать внимание на законченность работы. Это дает возможность «оживить» иногда сухой, трудный материал и сделать его более органичным для детского и юношеского восприятия. Особенности разной психологии восприятия окружающего мира учащимися 6-9, 10-13, 14-17 лет накладывают на преподавателя предмета «основы дизайна» определенные обязанности и сложности, которые необходимо учитывать при реализации данной программы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Вводная беседа о декоративно-прикладной композиции. Различные графические техники. Средства графического изображения точка, линия, пятно.	1
2	Средства графического изображения точка, линия, пятно. «Цветы с фруктами».	4
3	Стилизация, точка, линия. Стилизация цветка.	3
4	Стилизация. Цветовой круг. Цветовые гармонии. Монохромия.	4
5	Стилизация насекомых. Средства графического изображения точка, линия, пятно.	3
6	Цвет. Цветовой круг. Цветовые гармонии – тёплый, холодный колорит.	2
7	Колорит Цвет. Насыщенность цвета	2
8	Цветовая ассоциативная композиция. Контрастные цвета.	3
9	Декоративный натюрморт. Работа с натуры.	12

Всего:

34

2 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Текстуры.	4
2	Фактуры.	4
3	Конструирование новогодней игрушки.	4
4	Гармонизация художественной формы. «Иллюстрация к сказке»	9
5	Орнамент. Виды орнаментов.	7
6	Шрифт. Шрифтовая композиция.	6

Всего: 34

3 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Театральная декорация. Интерьер.	10
2	Дизайн композиция на тему «Город».	10
3	Итоговая композиция.	14

Всего: 34

Итого: 102

4 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Макет. Витрина.	10
2	Макет. Театральная декорация. Интерьер.	10
3	Макет. Итоговая композиция.	14

Всего: 34

Итого: 136

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Главной задачей на уроках композиции в 1-ом классе является изучение средств композиции графических и живописных (точка, линия, пятно, цвет), последовательность ведения работы и организация плоскости. Знакомство с видами декоративной композиции.

В конце первого полугодия и во втором полугодии учащиеся изучают различные цветовые гармонии. На основе этих упражнений выполняются композиции по организации плоскости при помощи цветовых гармоний.

Основным материалом на уроках композиции в 1 классе является тушь, гуашь. Она обладает большими кроющими способностями, лишена в отличие от акварели

прозрачности, что дает учащимся возможность легко исправлять ошибки и работать над заданиями. Чтобы выполненная композиция стала творческой удачей ребенка необходимо эмоционально вдохновить каждого учащегося. Этому способствуют подготовленные к каждому уроку беседы с использованием наглядного материала, выполнение большого количества эскизов к каждой теме, их разбор и анализ. В первом классе изучаются виды дизайн композиции, и жанры живописи в станковой композиции.

1. Тема: Вводная беседа о декоративно-прикладной композиции.

Различные графические техники. Средства графического изображения точка, линия, пятно. Знакомство с предметом, видами, жанрами композиции. Знакомство с видами линий в зависимости от материала.

Выполняются упражнения на различные виды линий. Формат А-4, тушь, перо, гелиевая ручка.

2. Тема: Средства графического изображения точка, линия, пятно.

«Цветы с фруктами». Продолжение знакомства с графическими средствами композиции: точкой, линией, пятном. Беседа о значении формата в композиции. Графическими средствами создать композицию на тему: «Цветы с фруктами». Тушь, перо, кисть, гуашь, черная, белая. Формат А-4, А-3.

3. Тема: Стилизация, точка, линия. Стилизация цветка. Знакомство с понятием «Стилизация». Выполнить стилизацию цветка с использованием графических средств. Выделение характерных особенностей растения, читаемость силуэта. Три этапа работы над композицией:

- зарисовка растения с натуры;
- поиски форм и композиции;
- стилизация.

Формат А-4, А-3, тушь, перо, кисть, гуашь, черная, белая.

4. Тема: Стилизация. Цветовой круг. Цветовые гармонии. Изучение цветовых гармоний – колорит. Способы искусственного создания колорита: ограничение палитры, цветовой фон (имприматура). Выбор формата.

Выполнить упражнения на гармонию сближенных цветов. Стилизация цветка.

1. Монохромия (один цвет)
 2. Хомеохромия (два цвета) зеленый + желтый, красный + оранжевый в пределах близлежащих цветов.
 3. Пойкилохромия (гармония многоцветия)
- Формат А-4, А-3, гуашь.

5. Тема: Стилизация. Средства графического изображения точка, линия, пятно.

Продолжение знакомства с понятием «Стилизация». Выполнить стилизацию НАСЕКОМОГО или ЖИВОТНОГО с использованием графических средств. Выделение характерных особенностей, читаемость силуэта. Три этапа работы над композицией:

- зарисовка животного с натуры;
- поиски форм и композиции;
- стилизация.

Знакомство с анималистическим жанром живописи. Формат А-4, А-3, тушь, перо, кисть, гуашь, черная, белая.

6. Тема: Цвет. Цветовой круг. Цветовые гармонии – тёплый, холодный колорит.

Познакомить с основными теплыми и основными холодными цветами. Вводится понятие колорит. Организация плоскости. Выполнить цветовые ассоциативные композиции на тему: «Зима» (холодный колорит), «Лето» (теплый колорит). Знакомство с жанром живописи «Пейзаж». Формат А-3, гуашь.

7. Тема: Колорит Цвет. Насыщенность цвета Изучение цветовых гармоний – колорит.

Способы искусственного создания колорита: ограничение палитры. Организация плоскости. Выполнить упражнения по изменению насыщенности цвета в сторону

высветления и утмнения всех цветов. Выполнить цветовые ассоциативные композиции на тему: «Туман», «Ночь», «Дождь» Формат А-3, гуашь.

8. Тема: Цветовая ассоциативная композиция. Контрастные цвета. Изучение взаимодополнительных пар. Гармония контрастных цветов. Знакомство с живописью модернистов. Выделение композиционного центра контрастным цветом. Организация плоскости. Опыт: наблюдение физиологической реакции глаза на цвет т.к. у каждого из основных цветов есть дополнительный цвет. Выполнить упражнения на тему абстрактная композиция: «Космос», «Война», «Счастье», «Карнавал» Формат А-3
Гуашь.

9. Тема: Декоративный натюрморт. Работа с натуры. Использование средств построения композиции в натюрморте. Изучение законов композиции. Организация плоскости. Знакомство с жанром живописи «Натюрморт». Выполнить тематический декоративный натюрморт. Формат А-3 гуашь планшет 50x50

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

На 2-ом году обучения продолжается работа над изучением средств построения и гармонизации композиции, организации плоскости и изучаются правил и приемов дизайн композиции. Особое внимание обращается на межпредметные связи с рисунком, живописью, черчением. На уроках композиции продолжается изучение видов перспективы воздушная, линейная, цветовая, организация плоскости – математическое, хаотическое, доминанта – тоновая, цветовая, размер – симметрия, асимметрия, равновесие, параллельность, ритм – метрический, диметрический, центр сюжетно-композиционный центр, нюанс.

Пластические композиционные средства отличаются от графических средств тем, что выражаются в формах, развитых не в двух, как на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. Разное развитие формы в том или ином направлении обуславливает разный его пластический характер — линейный, плоскостной (текстуры, фактуры), объемный и пространственный.

Во втором полугодии изучаются такие понятия, как «модуль», «пропорции» (композиционное состояние пространства – замкнутое, открытое, сгущение, разряжение, статика, динамика, деление плоскости и пространства (модуль), композиционное состояние колорита, монументальность).

По всем изучаемым правилам и приемам целесообразно выполнить упражнения, самые лучшие эскизы выполняются на планшете 50x50.

Во втором классе продолжается изучение видов дизайн композиции, и жанров живописи в станковой композиции.

К третьему году обучения ребята умеют работать над сбором материала к композиции, организовывать плоскость, выбирать формат в соответствии с задачами, знают основные средства правила и приемы композиции.

1.Тема: Текстуры. Знакомство с понятием «текстура»: (Характеризуется декоративно-художественными свойствами, вытекающими из внутреннего строения формы. Наиболее ярко выявляется при гладкой поверхности. Отличается крайним разнообразием рисунка — от мелких вкраплений, представляющих собой почти однородную массу до выразительных узоров, образованных внутренним «рисунком» формы. Четкое выявление текстуры в плоскостных формах предопределяет эффективное с художественной точки зрения их использование в построении пластических композиций). Выполнить различные текстуры на планшете. Формат А-3, гуашь, планшет 50x50

2.Тема: Фактура Знакомство с понятием «фактура». **Фактура** (от лат. *factūra* — обработка, строение) — характер поверхности художественного произведения, её обработки в изобразительных искусствах, своеобразие художественной техники в живописи или скульптуре. Под фактурой понимают декоративно-прикладные характеристики поверхности различных материалов с тактильно-визуальной точки зрения,

например, фактура дерева, камня, кожи, песка мрамора ит.д. Выполнить различные фактуры на планшете. Формат А-3, гуашь, планшет 50х50

3.Тема: Конструирование новогодней игрушки. Знакомство с понятием «рельеф», «объёмная форма». Сконструировать новогоднюю игрушку с использованием бумагопластики (учащиеся выполняют игрушку для городской ёлки). Бумага, клей, ножницы.

4.Тема: Гармонизация художественной формы. «Иллюстрация к сказке» Знакомство с понятием гармония в композиции и средствами ее достижения: симметрия, асимметрия, равновесие, параллельность ритм, пятно, контрасты, доминанта, центр сюжетно-композиционный центр. Знакомства с жанром «Иллюстрация». Гуашь, формат А-3, А-4

5.Тема: Орнамент. Виды орнаментов. Продолжение изучения гармонии в композиции и средств ее достижения. Композиционное состояние пространства – замкнутое, открытое, сгущение, разряжение, статика, динамика, деление плоскости и пространства (модуль), композиционное состояние колорита, монументальность). Пропорции. Введение понятия орнамент, виды орнамента. Создание геометрического орнамента. Материал по выбору, формат А-3, планшет 50х50

6. Тема: Шрифт. Шрифтовая композиция. Продолжение изучения гармонии в композиции и средств ее достижения. Композиционное состояние пространства – замкнутое, открытое, сгущение, разряжение, статика, динамика, деление плоскости и пространства (модуль), композиционное состояние колорита, монументальность). Пропорции. Знакомство с различными видами шрифтов. Выполнить шрифтовую композицию на тему: «Плакат». Тушь, перо, гуашь, формат А-4, А-3

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

В 3 классе изучаются основные принципы композиционно-художественного формообразования.

В работе над композицией используются разные графические и пластические формы по принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты с использованием модульных элементов. Изучаются графические структуры, отвечающие разным закономерностям формообразования в природе, графические композиции, четко раскрывающие тот или иной образ (тему).

В третьем классе учащиеся учатся организовывать сложную композиционную структуру с использованием различных композиционных средств, подчинив ее принципу «целостности».

Работа над заданиями носит поисково-творческий характер. Необходимо создание оригинальных композиций. Выполнению такой учебно-творческой работы способствует широкое использование самых разных средств и приемов построения композиций, но в строгих рамках решения отдельных композиционно-художественных задач. Только при таком использовании действительно развивается композиционное мышление и художественный вкус учащихся. Однако формальные композиции не должны быть усложнены настолько, чтобы отвлекать внимание учащихся от сути их построения.

Весь третий год обучения ведется работа по изучению законов композиции. Ребята учатся мыслить на плоскости в пластических образах не интуитивно, а с применением анализа. Работа над композицией выстраивается в систематизированной последовательности: пластические поиски, сбор материала, поиски наиболее выразительного цветового решения, работа над итоговым эскизом, композиционный выход. Параллельно продолжается знакомство с видами дизайн композиции, и жанрами живописи в станковой композиции.

Описанные темы и цели в настоящей программе рассчитаны на детей среднего школьного возраста, поэтому для младших рекомендуется уменьшать количество предметов и размер листа, а для обучающихся 14-17 лет, наоборот, усложнять задачи и увеличивать формат.

Окончив обязательный трехлетний курс по предмету «Основы дизайна», выпускникам предлагается продолжить обучение в дополнительном (четвертом) классе, где повторяются и усложняются все задачи.

1.Тема: Театральная декорация. Интерьер. Знакомство с основными принципами композиционно-художественного формообразования. Знакомство с видами интерьера: исторический, дворцовый, библейский, интерьер со стаффажем, театральный и т.д.) Вводится понятие стаффаж. Изучение законов композиции. Материал по выбору, формат А-3, планшет 50х50

2.Тема: Дизайн композиция на тему «Город». Знакомство с основными принципами композиционно-художественного формообразования. Изучение законов композиции. Закон контрастов:

1. размеров
2. форм
3. фактуры
4. цвета
5. света и тени
6. тона.

Выполнить эскизы композиций на тему: «Город», «Ночной город», «Город праздник» и т.д. Последовательность работы над композицией. Сочинение эскизов, цветовое и пластическое решение. Знакомство с жанром живописи «Городской пейзаж». Формат А-3, гуашь, планшет 50х50

3.Тема: Итоговая композиция. Итоговая композиция на заданные темы: «Натюрморт», «Иллюстрация», «Город», «Эскиз интерьера», «Плакат», «Знак». В итоговой композиции учащиеся должны показать все знания, умения и навыки приобретённые на уроке композиции. Материал по выбору, формат А-3, планшет 50х50

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

В 4 классе продолжается изучение основных принципов композиционно-художественного формообразования.

В работе над композицией используются разные графические и пластические формы по принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты с использованием модульных элементов. Изучаются графические структуры, отвечающие разным закономерностям формообразования в природе, графические композиции, четко раскрывающие тот или иной образ (тему).

В четвёртом классе учащиеся продолжают организовывать сложную композиционную структуру с использованием различных пластических композиционных средств, подчинив ее принципу «целостности».

Работа над заданиями носит поисково-творческий характер. Необходимо создание оригинальных композиций. Выполнению такой учебно-творческой работы способствует широкое использование самых разных средств и приемов построения композиций, но в строгих рамках решения отдельных композиционно-художественных задач. Только при таком использовании действительно развивается композиционное мышление и художественный вкус учащихся. Однако формальные композиции не должны быть усложнены настолько, чтобы отвлекать внимание учащихся от сути их построения.

Весь четвёртый год обучения ведется работа по изучению законов композиции в объёме. Ребята учатся мыслить в объёмно-пространственной среде. Работа над композицией выстраивается в систематизированной последовательности: пластические поиски, сбор материала, поиски наиболее выразительного объёмно-пластического решения, работа над итоговым эскизом, композиционный выход. Описанные темы и цели в настоящей программе рассчитаны на детей среднего школьного возраста, поэтому для младших рекомендуется уменьшать количество предметов и размер листа, а для обучающихся 14-17 лет, наоборот, усложнять задачи и увеличивать формат.

Тема: Макет. Витрина. Знакомство с основными принципами композиционно-художественного формообразования, объёмно-пространственного решения. Изучение законов композиции. Материал по выбору, формат А-3, планшет 50х50

2.Тема: Макет. Интерьер. Кафе. Знакомство с видами интерьера: исторический, дворцовый, библейский, интерьер со стаффажем, театральный и т.д.) Вводится понятие стаффаж. Объёмно-пространственное решение законов композиции. Закон контрастов:

1. размеров
2. форм
3. фактуры
4. цвета

Последовательность работы над композицией. Сочинение эскизов, цветное и пластическое решение. Материал по выбору, Формат А-3, гуашь, планшет 50х50

3.Тема: Макет. Театральная декорация. Итоговая композиция. В итоговой композиции учащиеся должны показать все знания, умения и навыки приобретённые на уроке композиции. Материал по выбору, планшет 50х50

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Результатом освоения учебного предмета «Основы дизайна» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

1. Первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства
2. Знания о правилах стилизации предметов с натуры и по памяти
3. Знания об основах цветоведения
4. Знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии)
5. Умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками
6. Умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах
7. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения
8. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности
9. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности
10. Навыки подготовки работ к экспозиции.

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра рисунков за третий год обучения и итоговой работы.

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах.

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими учащимися.

Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям.

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподнести учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся.

Итогом освоения программы «Основы дизайна» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла.

Занятия композицией – одно из самых больших удовольствий как для ребенка младшего школьного возраста, так и старшеклассников. Они приносят много положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятиях способствует появлению и укреплению у ребенка любого возраста заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности, что также способствует объединению и дружбе ребят в коллективе.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Устин В.Б. Композиция в дизайне. 2-е изд., уточненное и доп. - М.: АСТ: Астрель, 2007. -239, [1] с: ил.
2. Кузин В.С. Изобразительное искусство. М., 1996.
3. Аксёнов Г.Ю. Р.М.Закин. Рисунок и живопись. М., Искусство, 1961.
4. Ясучин А.П. Живопись. М., 1985.
5. Ростовцев Н.Н., С.Е.Игнатъев, Е.В.Шорохов. Рисунок, живопись, композиция. Хрестоматия, М.,1989.
6. Школа изобразительного искусства №3. М., Изобразительное искусство, 1989.
7. Школа изобразительного искусства №1. М., Изобразительное искусство, 1986.
8. Козлов Н.Г. Композиция. М., 1968.
9. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., Искусство, 1940.
- 10.Кригер М.Ф. Сюжетная композиция, том№2. М., Искусство, 1961.
11. Алексеев С.С. О колорите. М., Искусство, 1974.
12. Комарова Т.С. Как научить ребёнка рисовать. М.,Столетие, 1998.
13. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. М.,Просвещение, 1965.
14. Самозванцев И.И. Тематический план по рисунку, живописи и композиции для ДШИ. 1987.
15. Гинзбург И. Чистяков и его педагогическая система. М-Л, Ис-во,1940.

16. Алексеев С.С. О композиции. М, Искусство, 1962.
17. Г.Беда. О законах пропорциональных отношений. М., Искусство,1960.
18. Волков Н.Н. Цвет в живописи; М., Искусство, 1986.
19. Волков Н.Н. Композиция в живописи;
20. Шегаль Г.М. Колорит в живописи; М-Л, Ис-во,1963.
21. Беда Г.К. Цветовые отношения и колорит; М., Искусство,1960.
22. Алексеев С.С. О цвете и красках; М., Искусство, 1974.
23. Алексеев С.С. Цветоведение; М., Искусство, 1974.
24. Зайцев А. Наука о цвете и живописи;
25. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие. / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. — М.: МЗ-Пресс, 2003. — 252 с.
26. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов. / И.А. Розенсон. — С-П: Питер, 2003. — 220 с; ил.
27. Ткачѳв, В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования): учеб. пособие. / В.Н. Ткачѳв.— М.: Архитектура-С, 2006. — 352 с; ил
28. Минервин, Г.Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн архитектурной среды: учеб. пособие для вузов. / Г.Б. Минервин.— М.: Архитектура-С, 2004. — 96 с.
29. Уайт, Э. Архитектура: формы, конструкции, детали: иллюстр. Справочник. / Энтони Уайт. Брюс Робертсон; пер. с англ. Е Нетесовой. - М.: Астрель: АСТ, 2005. - 111, [1] с; ил.
30. Михайлов, СМ. Основы дизайна: учеб. для вузов. / СМ. Михайлов, Л.М. Кулеева; под ред. СМ. Михайлова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Союз Дизайнеров, 2002. - 240 с; ил.
31. Шимко, ВТ Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие. / ВТ Шимко. — М.: Архитектура-С, 2004. — 160 с; ил.
32. Михайлов, СМ. История дизайна: учеб. для вузов: в 2 т. / СМ. Михайлов. - 2-е изд., исправл. и дополн.— М.: Союз Дизайнеров России, 2002. - Т. 1. - 270 с; ил.
33. Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие. /А. Н. Лаврентьев. — М.: Гардарики, 2006. — 303 с; ил.
34. Нестеренко, О.И. Краткая энциклопедия дизайна. / О.И. Нестеренко.— М.: Мол. Гвардия, 1994.—315с.
35. Айсмен, Л. Дао цвета / Л. Айсмен; пер. с англ. Т. Новиковой. - М.: ЭКСМО, 2005. -176
36. Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. /Ж. Агостон; пер. с англ.- М.: Мир, 1982.-184 с; ил
37. Волкова, Д. Школа современного дизайна от А до Я. / Д. Волкова. — М.: Эксмо, 2008.
38. Денисов, В.С. Восприятие цвета: в 2 ч. / В.С.Денисов, М.В.Глазова.— М.: Эксмо, 2008.
39. Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: учеб. пособие. / В.Ф. Рунге. - М.: Архитектура-С, 2006 - 160 с; ил.
40. www.street-life.ru
41. www.rosdesign.com
42. www.adis-gr.ru
43. www.restus.ru
44. www.wikipedia.ru
45. www.spluch.blogspot.com
46. www.homed.ru
47. www.ecology.ru
48. www.liveinternet.ru

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.