

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска

Согласовано

Зам. директора по УВР
 Н.В. Мищенко
«31» августа 2020 г.

Принято

педагогическим советом
протокол 1 от 28.08.2020

Утверждаю

Директор школы
Е.В. Медведева
«30» августа 2020 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Студия дизайнерского искусства»**

Составитель: Рожкова Н.Н., учитель
высшей кв. категории

г. Туринск, 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия дизайнерского искусства» (далее Программа) имеет художественную направленность. Программа предназначена для обучения основам деятельности в сфере дизайна, направлена на развитие творческого воображения, художественных способностей обучающихся. Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых архитектурных форм.

Актуальность Программы связана с возрастанием интереса к профессии дизайнера. Дизайн - это особая сфера изобразительного искусства, которая проектирует, создает, совершенствует предметное окружение человека, улучшает качество жизни. Профессия дизайнера очень перспективная именно потому, что область ее применения так же безгранична, как и предметная среда. Данная Программа формирует чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей, закладывает основы профессиональной ориентации.

Целью Программы является освоение базовых знаний по профессии дизайнер, развитие способностей обучающихся в процессе формирования навыков художественного творчества.

Программа реализует ряд задач

Обучающие задачи:

- ознакомить обучающихся с основными понятиями и видами дизайна;
- формировать эстетическое восприятие и дизайнерское мышление;
- формировать навыки изготовления декоративных изделий;
- формировать навыки проектирования дизайнерских продуктов.

Развивающие задачи:

- развивать творческое воображение, художественно-эстетический вкус обучающихся;
- развивать образное мышление и пространственное представление обучающихся;
- развивать зрительное восприятие, чувство цвета обучающихся, их интерес к искусству дизайна.

Воспитательные задачи:

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры;

- воспитывать композиционную культуру;
- воспитывать уважение к творческому труду.

Возраст обучающихся и срок реализации Программы

Программа ориентирована на 2 года обучения. Возраст обучающихся от 10 до 14 лет. Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа (с перерывом на 15 минут каждые 45 минут). Количество часов в год - 72.

Предельная наполняемость групп первого года обучения составляет 15 человек.

При формировании состава групп учитывается не только возраст, но и индивидуальные особенности обучающегося. В группу первого года реализации Программы принимаются обучающиеся, проявившие интерес к художественному творчеству и искусству дизайнеров. В группу второго года обучения принимаются обучающиеся, занимавшиеся ранее по данной Программе или после собеседования с педагогом.

Методы и формы проведения занятий

Теоретическая часть представлена в виде занятий, которые сопровождаются объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнениями. Практическая часть представлена в виде практического выполнения задания, изготовления изделий.

Особенности построения и содержания Программы

Все изделия имеют свой дизайн. Дизайн многолик, в разных сферах деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования - изготовления, который приводит к конечному результату. Программа подразумевает знакомство с основными объектами труда дизайнера - это графический и предметный дизайн.

Программа включает:

- изучение основ графики, живописи, основ дизайна, дизайнерской композиции, как способов выражения проектной идеи;
- знакомство со свойствами разных материалов и использование их прикладных возможностей на практике;
- проектирование, где знание закономерностей формообразования в природной и искусственной среде применяется при реализации собственных дизайн - разработок.

В первый год обучения по Программе обучающиеся знакомятся с ключевыми понятиями дизайна; с особенностями деятельности дизайнера, изготавливают свои проектные работы.

Второй год обучения направлен на расширение знаний в области дизайна, освоение технологии дизайна, освоение программы 3d-проектирования.

Реализация данной программы сопровождается промежуточной аттестацией в форме участия обучающихся в художественных выставках, конкурсных мероприятиях.

Планируемые результаты

По окончании **первого года** обучения учащиеся будут

знать:

- правила техники безопасности при работе с различными материалами;
- историю развития дизайна, виды и направления дизайна;
- основы рисунка и цветоведения;
- геометрические основы строения формы предметов;
- принципы составления композиции.

уметь:

- правильно сочетать цвета;
- находить эстетические особенности различных объектов;
- применять практические навыки и приёмы изготовления и декорирования изделий (декупаж, бумагопластика, объемная игрушка);
- составлять тематические композиции.

По окончании **второго года** обучения учащиеся будут

знать:

- правила безопасности при работе с различными материалами;
- виды дизайна, стили в искусстве;
- отличия рисунка, технического рисунка и чертежа, формообразование;
- основные методы художественного проектирования;
- назначение и функции программы 3d MAX.

уметь:

- читать и выполнять графические изображения;
- построить орнамент в полосе, квадрате, круге;
- строить изображения в программе 3d MAX.

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Тема занятия	Количество часов	Формы
---	--------------	------------------	-------

п/п		Итого	Теория	Практика	аттестации и контроля
1.	Вводное занятие. Техника безопасности.	2	2	-	

2.	Основы дизайна	4	2	2	
3.	Основы рисунка	4	2	2	
4.	Основы цветоведения	6	2	4	
5.	Современные направления и виды дизайна	10	2	8	выставка
6.	Особенности творчества художника и дизайнера	10	2	8	выставка
7.	Графический стиль - основа профессионального творчества дизайнера	6	2	4	
8.	Средства выражения графического дизайна	6	2	4	
9.	Игрушка как объект дизайна	10	2	8	выставка
10.	Творческий проект «Пусть всегда будет солнце»	12	4	8	презентация проектов
11.	Итоговое занятие	2	2	-	
	Итого	72	24	48	

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Тема занятия	Количество часов			Формы аттестации и контроля
		Итого	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Техника безопасности.	2	2	-	
2.	Виды дизайна	4	2	2	
3.	Рисунок, чертеж, макет	10	2	8	выставка
4.	Основы построения общей композиции. Предметный дизайн.	6	2	4	
5.	Форма и формообразование	10	4	6	
6.	Творческий проект «Память павшим героям»	12	2	10	выставка
7.	Технология дизайна	8	4	4	
8.	Основы современного дизайна с использованием компьютерных программ	18	4	14	презентация 3D моделей проектов
9.	Итоговое занятие.	2	2	-	
	Итого	72	24	48	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности

Теоретическая часть:

Ознакомление с Программой текущего года занятий. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения во время занятий.

Тема 2. Основы дизайна

Теоретическая часть:

Что такое дизайн. Возникновение дизайна. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные инструменты и материалы дизайнера. Основные выразительные средства в художественном конструировании (начальное ознакомление). Общие понятия и представления о форме. Соотношение форм и их признаки.

Практическая работа:

Изучение формы, конструкции. Поиск эстетических особенностей различных объектов дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов быта (телефон, утюг и т. д.), архитектурных ансамблей (внешний вид зданий), средств передвижения (легковые автомашины).

Тема 3. Основы рисунка

Теоретическая часть:

Геометрические тела. Сложные формы. Система плоскостей перспективы. Сложные тела вращения. Многогранные геометрические тела. Главная объемная схема. Пространственно-структурная схема.

Практическая работа:

Рисование группы геометрических тел, изображение предметов, образованных телами вращения, изображение предметов и мебели.

Тема 4. Основы цветоведения

Теоретическая часть:

Что такое цвет. Восприятие цвета. Теплые, холодные цвета, палитра, гармоничное сочетание, оттенок, цветоведение.

Практическая работа:

Составление эскизов поздравительных открыток в определенной гамме, цветовое оформление открытки с использованием гармоничных сочетаний цветов; составление цветовой палитры открытки.

Тема 5. Современные направления и виды дизайна

Теоретическая часть:

Развитие дизайна в мире и в России и. Направления и виды дизайна. Форма — формообразование — композиция. Формы и стиль. Формы и мода.

Практическая работа:

Предметный дизайн на примере декупажа. Разработка проектов сувениров (открытка, шкатулка).

Тема 6. Особенности творчества художника и дизайнера

Теоретическая часть:

Формообразующие, функциональные и эргономические требования и их учет в процессе конструирования. Линейные, плоскостные и объемные формы. Величина формы, ее размеры, положение в пространстве. Геометрическая основа строения формы предметов. Органичность и целостность формы. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии производства.

Практическая работа:

Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) макета упаковки для овощей, фруктов, ягод, мороженого. Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, состоящих из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. п.). Анализ выполненных работ.

Тема 7. Графический стиль - основа профессионального творчества дизайнера

Теоретическая часть:

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции — все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).

Практическая работа:

Выполнение рисунков в графическом стиле.

Тема 8. Средства выражения графического дизайна

Теоретическая часть:

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.

Практическая работа:

Выполнение рисунка в технике «граттаж».

Тема 9. Игрушка как объект дизайна

Теоретическая часть:

Дизайн плоской игрушки. Этапы изготовления плоской игрушки. Дизайн полуплоской игрушки. Особенности крепления слоёв деталей по принципу «от задней к передней». Дизайн объемной игрушки. Последовательность технологических операций в изготовлении.

Практическая работа:

Изготовление плоской, полуплоской и объемной игрушек.

Тема 10. Творческий проект «Пусть всегда будет солнце»

Теоретическая часть:

Правила, приемы и средства композиции. Знакомство с материалами и оборудованием. Свойства бумаги как художественного материала. Принципы составления композиций.

Практическая работа:

Освоение приёмов соединения в бумажных конструкциях. Подбор сюжета. Подбор цветовой гаммы. Создание композиции творческого проекта «Пусть всегда будет солнце...» с помощью бумагопластики. Использование аппликации в изделиях. Выполнение цветов. Анализ выполненных работ.

Тема 11. Итоговое занятие

Теоретическая часть:

Выставка проектных работ. Подведение итогов работы за учебный год. Поощрение наиболее активных обучающихся. Планирование работы на следующий учебный год.

Содержание учебного (тематического) плана

2 года обучения

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности

Теоретическая часть:

Ознакомление с Программой текущего года занятий. Правила безопасности при проведении занятий.

Тема 2. Виды дизайна

Теоретическая часть:

Архитектурный дизайн. Дизайн интерьеров. Графический дизайн. Полиграфический дизайн. Ландшафтный дизайн. Веб-дизайн.

Тема 3. Рисунок, чертеж, макет

Теоретическая часть:

Значение рисунка и чертежа в дизайне. Отличия рисунка, технического рисунка и чертежа. Основные выразительные средства в художественном конструировании (начальное ознакомление).

Практическая работа:

Изготовление рисунков и чертежей шкатулки, предметов мебели.

Тема 4. Основы построения общей композиции. Предметный дизайн

Теоретическая часть:

Понятие о композиции. Виды графики. Чёрно-белая линейная графика: линии, штрихи, точки. Тоновая графика - отмывка. Цветоведение (характеристики и свойства цвета, их взаимодействия). Цвет - элемент композиционного творчества. Виды орнаментов (по форме, по жанру). Единство формы и декора. Закономерности построения орнамента.

Практическая работа:

Построение орнамента в полосе, квадрате, круге.

Тема 5. Форма и формообразование

Теоретическая часть:

Общие понятия и представления о форме. Выразительность формы и внешний вид (стайлинг) изделия. Основные свойства объёмно-пространственных форм: масса, величина, геометрический вид, положение в пространстве. Графические приёмы отображения формы на плоскости. Эмоциональное воздействие формы. Визуальная целостность формы. Восприятие формы, стилизация. Оптические иллюзии. Превращение плоскости в объём. Геометрические тела, их проекции на плоскость.

Практическая работа:

Построение объектов во фронтальном положении. Построение объектов в угловом положении. Изображение плоских фигур в перспективе. Создание образов из фигур и пятен. Изображение тел вращения. Изображение куба, параллелограмма, призмы. Изображение предметов интерьера.

Тема 6. Творческий проект «Память павшим героям»

Теоретическая часть:

Принципы составления композиций.

Практическая работа:

Сбор информации, обработка материала. Выполнение упражнений по созданию эскизов к работе. Подбор сюжета. Подбор цветовой гаммы. Создание мини-проекта. Создание коллективной работы. Анализ выполненных работ. Подготовка и проведение выставки работ.

Тема 7. Технология дизайна

Теоретическая часть:

Понятия стиля. Стили и направления в искусстве. Виды и этапы объемного проектирования. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, художественно-конструктивный проект). Особенности проектирования отдельных вещей. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Дизайнерские детали интерьера.

Практическая работа:

Знакомство с различными стилями по репродукциям картин, журналам. Подбор аксессуаров к заданному стилю.

Тема 8. Основы современного дизайна с использованием компьютерных программ

Теоретическая часть:

Назначение, свойства, возможности графической программы 3d MAX. Функции программы. Рабочая среда. Открытие существующих проектов, выбор масштаба, использование вспомогательной сетки, выполнение работ по созданию предметов, применение инструментов для изменения формы предмета. Сохранение проекта, печать плана или макета.

Практическая работа:

Выбор объекта для проектирования, сбор информации, проведение исследования, рисунок проекта. Выполнение проекта в программе 3d МАХ. Подготовка к защите проекта, презентация проектов и их защита.

Тема 9. Итоговое занятие

Теоретическая часть:

Подведение итогов работы объединения.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В ходе реализации данной Программы проводится текущий, промежуточный и итоговый контроль формирования знаний, умений и навыков.

Текущий контроль ведется на каждом занятии в форме педагогического наблюдения.

Промежуточный контроль осуществляется в форме выставки, демонстрации изготовленных изделий.

Итоговый контроль предполагает презентацию проектов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия реализации Программы

Для успешной реализации данной Программы необходимо сухое, светлое, хорошо проветриваемое помещение, оснащенное техническими средствами, инструментами.

Необходимы:

- доска;
- проектор;
- компьютеры, 3DMax программа для трехмерного моделирования.

Расходные материалы:

- 1) гуашевые, акварельные, акриловые краски, красители, гуашь, морилка, чернила черные,
- 2) кисти синтетические плоские и круглые «пони» разных размеров;
- 3) мелки восковые, пастель, фломастеры;
- 4) канцтовары (карандаши, ластики, скетч, линейки, бумага формата А-3 для рисования и черчения),

- 5) бумага (для рисования, калька, бархатная, копировальная),
- 6) клей ПВА, термопистолет;
- 7) ножницы;
- 8) поролоновые губки, резиновый валик;
- 9) ткань для фона панно, бечевка, цветные нитки, тонкий шнур,
- 10) наждачная бумага,
- 11) самоклеющаяся пленка,
- 12) оргалит,
- 13) деревянные заготовки (рамки, шкатулки, разделочные доски),
- 14) декоративные элементы (стразы, блестки, тесьма, ракушки и другие);
- 15) лоскуты синтетической ткани различной расцветки;
- 16) атласные ленточки для вышивки разных цветов и размеров.

Учебно-методическое обеспечение Программы

Методическое обеспечение: медиатека.

При изучении тем используются:

- наглядные пособия;
- фото, аудио, видеоматериалы,
- иллюстративный материал по истории дизайна.

Плакаты: «Технология подготовки рабочего места к работе», «Техника безопасности при работе», «Виды орнамента», «Цветовой круг», «Примеры построений перспективного изображения», «Законы композиции».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы, используемой при написании Программы

1. Дональд Норман. Дизайн привычных вещей. - Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 350 с.
2. Зайцева А. Дизайн своими руками. - М.: «АСТ - ПРЕСС», 2006 г.
3. Дизайн: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайн-проектирования. Мастера и теоретики. Илл. слов. - справ. Под общей ред. Г.Б. Минервина, В.Т. Шимко. М.: Архитектура - С, 2004. - 288 с.

4. Ковешникова Н. А. История дизайна. Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2015. - 256 с.
5. Изобразительное искусство. Основы композиции и дизайна. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией С.А. Полищук. - М., 2001.
6. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. / А.Н. Лаврентьев.-М.: Гардарики, 2007 г. - 303 с.
7. Михайлов С.М. История дизайна. - М., 2000.
8. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. - М., 1994.
9. Овчаренко Л. А. История костюма. Основы проектирования. - Волгоград, 2006. Сборник программ по курсу «Изобразительное искусство». - М., Дрофа, 2001.
10. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Учебник. ФГОС. / Питерских А.С., Гуров Г.Е. - М.: Просвещение, 2015. - 175 с.
11. Сомов Ю. С. Композиция в технике. - М., 1987.
12. Триггс Тил. Школа искусств. 40 уроков для юных художников и дизайнеров. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 96 с.
13. Холмянский Л. М., Щипанов А. С. Дизайн. - М., 1985.
14. Холмянский Л. М. Макетирование и графика в художественном конструировании. - М., 1978.
15. Филл Шарлотта. История дизайна. / Филл Шарлотта, Филл Питер. - М.: КоЛибри, 2014. - 512 с.
16. Филипп Уилкинсон. Шедевры мирового дизайна. - М.: Эксмо, 2014. - 256 с.
17. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне»/ СПб.: издательство «БХВ-ПЕТЕРБУРГ», 2002 г.

Список литературы для обучающихся

1. Нерсесов Я. Я познаю мир. Детская энциклопедия. - М., 1998.
2. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Молодая гвардия, 1994. - 334 с.

Интернет–ресурсы

1. Цвет в дизайне. [Электронный ресурс] URL: <https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5.pdf> (дата обращения: 16.12.2020).
2. Введение в 3d моделирование [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1jc7MdIoTNQ&list=PLnKVKLAAkY2L6sfYr5uJkq84tuMo-huf> (дата обращения: 16.12.2020).
3. Урок 3d max. Модификаторы. Просто и понятно. Часть 1. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4cyX4JKh7vM> (дата обращения: 16.12.2020).
4. Большая библиотека электронных книг по дизайну на сайте Росдизайн [Электронный ресурс] URL: <http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm> (дата обращения: 16.12.2020)
5. Книга «Графический дизайн. Visual Grammar» [Электронный ресурс] Издательский дом «Питер» URL: <https://habr.com/ru/company/piter/blog/314120/> (дата обращения: 16.12.2020).
6. Книга Анри де Моран «История декоративно-прикладного искусства» [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/wall-37773477_43132 (дата обращения: 26.12.2020).