

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
Альметьевского муниципального района РТ

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
предметная область**

ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Срок обучения 5 лет

По учебному предмету: В.01.УП.03 «Основы дизайна»

Срок реализации 3 года

Альметьевск, 2020 год

«Принято» Педагогическим советом протокол №1 МБОУ ДО «ДШИ №1» от 20.08.2020 г. (дата рассмотрения)	«Утверждаю» Директор Харитонов Р.П. <i>Хар</i> (подпись) Приказ №62 от 20.08.2020г. (дата утверждения)
---	--

Разработчики: Решетникова Ирина Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории по изобразительному искусству МБОУ ДО «ДШИ №1» АМР РТ, Чадаева Светлана Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории по изобразительному искусству МБОУ ДО «ДШИ №1» АМР РТ.

Рецензент:

А.Р Агафонова Заместитель директора по УВР, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «ДХШ №1» АМР РТ.

Идрисова Э.Я., преподаватель высшей квалификационной категории по изобразительному искусству МБОУ ДО «ДШИ №2» АМР РТ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	4
2. Тематический план.....	5
3. Содержание учебного предмета.....	7
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	10
5. Формы и методы контроля, система оценок	11
6. Методическое обеспечение учебного процесса.....	13
7. Списки используемой литературы.....	16

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современные условия характеризуются обращением к личности ребенка, модернизацией художественно-эстетического развития детей. В наше время окружающий мир - мир образов и знаков. Улицы пестрят рекламными вывесками, щитами, наименованиями товаров и услуг. Включение в программу элементов дизайна поможет будущему художнику, дизайнеру понимать и использовать в практике основы дизайна.

Программа «Основы дизайна» является художественно-эстетическое направлена развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей, участвующих в реализации - 10-14 лет. Наполняемость групп 4-10 человек.

Методическая разработка «Основы дизайна» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в методической разработке «Основы дизайна» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема, грамотного владения тоном.

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения 3 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теоретические занятия	В том числе практическое занятие
РАЗДЕЛ 1. «Графический дизайн»				
1	Виды дизайна. Общая характеристика.	1	1	-
2	Стилизация растений.	5	-	5
3	Стилизация насекомых.	5	-	5
4	Стилизация животных.	5	-	5
5	Образ дерева.	6	-	6
6	Буква-шрифт.	4	-	4
7	Бумагопластика. Приемы и методы работы с бумагой.	5	-	5

8	Открытка в технике бумагопластика.	2	-	2
	Всего	33	1	33

2год обучения

	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теоретические занятия	В том числе практическое занятие
РАЗДЕЛ 2. «Промышленный дизайн»				
.1	Стилизация предметов быта.	6	-	6
.2	Стилизация музыкальных инструментов.	6	-	6
.3	Импровизация на тему«Стул»	4	-	4
РАЗДЕЛ 3. «Дизайн одежды»				
.1	Связь костюма с пластикой фигуры человека	4	-	4
.2	Стилевое решение костюма.	4	-	4
.3	Цвет в композиции костюма Коллаж.	6	-	6
.4	Костюм в современном мире дизайна.	3	-	3
	Всего	33	-	33

3 год обучения

	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теоретические занятия	В том числе практическое занятие
РАЗДЕЛ 4. «Фитодизайн»				
.1	Флористика.	9	-	9
.2	Новогодний сувенир. Икебана	7	-	7
РАЗДЕЛ 5. «Дизайн среды»				
.1	Архитектурный натюрморт.	10	-	10
.2	Архибутылка.	7	-	7
	Всего	33	-	33

3.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Раздел 1. «Графический дизайн».

1.1.Тема. Виды дизайна. Общая характеристика.

Понятие термина «дизайн». Дизайн как вид искусства. Виды дизайна.

Общая характеристика.

1.2.Тема. Стилизация растений.

Зарисовка растений с натуры. Умение конструктивно передать построение

изображаемого объекта. Стилизация реалистического изображения в оригинальный образ. Декорирование формы.

1.3.Тема. Стилизация насекомых.

Зарисовка насекомых с натуры. Умение конструктивно передать построение

изображаемого объекта. Стилизация реалистического изображения в оригинальный образ. Декорирование формы.

1.4.Тема. Стилизация животных.

Зарисовка животных с натуры. Умение конструктивно передать построение

изображаемого объекта. Стилизация реалистического изображения в оригинальный образ. Декорирование формы.

1.5.Тема. Образ дерева.

Зарисовка животных с натуры. Умение конструктивно передать построение

изображаемого объекта. Стилизация реалистического изображения в оригинальный образ. Декорирование формы.

1.6.Тема. Буква – шрифт.

1)Выполнить ряд упражнений плакатными перьями. Приобретение элементарных знаний и умений в работе с тушью и перьями.

2)Взять собственные инициалы, найти общее звено (ритм по вертикали, горизонтали, объединяя вместе все буквы) и добиться выразительности общего строя композиции.

1.7.Тема. Бумагопластика. Приемы и методы работы с бумагой.
Знакомство с техникой складывания и вырезания бумаги. Выполнения ряда упражнений.

Сделать открытку со сложной вырубкой и включением текста. Тема на выбор учащихся.

1.8.Тема. Открытка в технике бумагопластики.

Сделать открытку со сложной вырубкой и включением текста. Тема на выбор учащихся.

Второй год обучения

Раздел 2. «Промышленный дизайн»

2.1.Тема. Стилизация предметов быта (посуда).

Умение трансформировать объемную форму в плоскую. Пространственное изображение объемной формы. Плоскостное изображение объемной формы. Абстрагирование формы на основе геометрических фигур в цвете.

2.2.Тема. Стилизация музыкальных инструментов.

Умение трансформировать объемную форму в плоскую. Пространственное изображение объемной формы. Плоскостное изображение объемной формы. Абстрагирование формы на основе геометрических фигур в цвете.

2.3. Тема. Импровизация на тему «Стул».

Умение изображать идею через призму концептуального подхода. Используя невыразительные формы, создать концептуальный стул, подчеркивая характер ритма, пластики, цвета формы.

Раздел 3. «Дизайн одежды»

3.1. Тема. Связь костюма с пластикой фигуры человека.

Эскизирование женской фигуры. Изготовление манекена из опилочной массы для применения его в качестве основы для проектирования одежды. Умение создать исторический костюм на манекене из опилочной массы по разработанному эскизу.

3.2.Тема. Стилевое решение костюма.

Понятие термина «стиль». Характеристики основных стилей: классического, спортивного, романтического. Разработать эскиз костюма в каком либо стиле. Создание костюма на манекен из опилочной массы по разработанному эскизу.

3.3.Тема. Цвет в композиции костюма.

Цветовые характеристики эмоционально-психологические и символические. Свойства цветов. Цветовая гармония в костюме. Цвет и освещение. Особенность структуры, фактуры и цвета ткани. Цвет как информационный фактор функции костюма. Выполнить цветовое решение костюма в технике аппликации.

3.4.Тема. Костюм в современном мире дизайна.

Мобильность, многофункциональность и направленность костюма. Концепция изменения роли одежды в современном мире. Разработка эскиза современного костюма.

Третий год обучения

Раздел 4. «Фитодизайн»

4.1.Тема. Флористика.

Из засушенных листьев и цветов и трав, необходимо составить композицию на плоскости. Перед этим необходимо выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз коллажа, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из листьев наклеить их согласно рисунку.

4.2.Тема. Новогодний сувенир. Икебана.

Из засушенных листьев и цветов, коряг, веточек необходимо составить композицию, выбрав время года. Перед этим необходимо выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз коллажа, вырезать отдельные его части по заготовленным лекалам из листьев наклеить их согласно рисунку.

Раздел 5. «Дизайн среды»

5.1. Тема. Архитектурный натюрморт. Приобретение навыков плоскостного символического решения темы, отталкиваясь от реального натюрморта. Передать реалистическое изображение объемных форм, подчиняя всю структуру общей тематике - «город», добавляя характерные стилистические детали. Использование акварели, бумаги формата А4.

5.2.Тема. Архибутылка.

Умение сформировать плоскостное изображение в объемную структуру. На основе подобранной объемной формы создать архитектурный объект, отталкиваясь от стилистических особенностей предыдущей графической работы. Объемные детали можно выполнить из бумаги, приклеить клеем ПВА или клеем момент. Использование бумаги различных форматов, ПВА, момент, темная стеклянная бутылка, гуашь, тушь, резак.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы дизайна»:

знание профессиональной терминологии;

знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

знание основных признаков дизайн-композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия – асимметрия и др.).

знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

знание основных элементов различных художественных стилей;

знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом, в том числе, особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;

знание основных видов проектной деятельности;

умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование) и материалы;

умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;

умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;

навыки в работе с графическими приемами в композиции;

навыки заполнения объемной формы;

навыки ритмического заполнения поверхности;

навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;

навыки макетирования;

навыки конструирования из различных материалов.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждого учебного года за счет аудиторного времени (зачет). На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за год.

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;
- контролирование исполнения домашних работ.

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям:

По завершении изучения предмета «Основы дизайна» проводится экзамен в рамках итоговой аттестации.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

При выставлении оценок учащимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

5 (отлично) – ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая ее законы, проявил организационно-трудовые умения.

4 (хорошо) – есть незначительные «промахи» в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В ходе обучения учащиеся выполняют следующие виды композиции:

- 1) плоскостные;
- 2) объемные;
- 3) пространственные;
- 4) макетные.

Обучение основам дизайна предполагается начать с графического дизайна. Задания включают в себя изучение с натуры, необходимый анализ формы, поиск пластики, декоративности и формирование графического

символа. Далее идет стилизация бытовой утвари. Приступая к абстрагированию реального объекта, необходимо рассказать учащимся об абстрактном искусстве.

Следующий этап начинается с теоретических и практических занятий по изучению шрифтов. Работая с пером и тушью, построения кириллицы, детям необходимо предварительно сделать несколько подготовительных упражнений, чтобы рука была более уверенной. Задания по шрифтам носят

более творческий характер. Выполнение композиции из 2-х-3-х букв (инициалы автора). Обратить внимание на ритм, выделить общее звено в начертании этих букв и добавить цвет (2-3 цвета). Можно придерживаться образно-ассоциативной интерпретации композиции. (На что похоже сочетание этих букв? «Бабочка», «Слоник», «Кот» и т. д.)

Освоение языка аналогий. Создать композицию из предметов, отображающих деятельность театра, цирка, искусства (на выбор) Использовать ассоциативный ряд. Театр – сцена, занавес, маски, куклы. Контрасты, динамика, яркость, свет, музыка. Развитие образного мышления.

Импровизация на тему «стул» является упражнением при изучении основ формообразования и формирования концептуального взгляда на решение конкретной задачи. Упражнение выполняется в виде аппликации, что увеличивает скорость исполнения задания. В основе стоит образ: «Стул архитектора, стул - пропеллер, стул – авиатора» и прочее. Функциональные задачи в этом задании не решаются, главное – идея, концепция, образ.

В ходе работы в разделе «Дизайн одежды» дети знакомятся с элементарными понятиями: силуэт, стиль, способы моделирования, ассортимент одежды, эскиз. Каждое задание предусматривает определенную форму практической работы: манекены из опилочной массы, стилизованное женское платье разных исторических эпох на эти манекены, цветовое решение костюма.

При работе над заданием «Архитектурный натюрморт» предлагается реальной существующий натюрморт, составленный из вертикальных, горизонтальных, прямоугольных, шарообразных форм, которые как – бы служат прототипами будущего города. Можно предложить учащимся ориентировочные темы: «Восточный город», «Готический город», «Город радости», «Замок Снежной королевы» и т.д. Добавляя архитектурные детали: окна, арки, лестницы, колоны нужно добиться стилистического решения архитектурного натюрморта.

Тема «Архибутылка» на основе своего концептуального образного «эскиза», используя бутылки, флаконы, нужно выполнить архитектурный мотив. Раскраску выполняют с помощью гуаши, самоклеющейся пленки, добавляя объемные детали в виде крыш, карнизов, крыльца, лестниц, балконов. Работа помогает формировать у детей объемно-пространственное мышление, вкус, стилистические знания и навыки работы с объемной формой.

Знакомя детей с «Дизайном среды», используем технику коллажа. Из засушенных листьев и цветов, коряг, веточек необходимо составить композицию. Перед этим необходимо выполнить выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов на плоскости. Составить эскиз коллажа, вырезать отдельные его части по подготовленным лекалам из листьев наклеить их согласно рисунку.

Задания предусматривают наличие богатого натурального фонда, большого иллюстративного материала.

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;
- **демонстрационные:** муляжи, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1989
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: Педагогика, 1983
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.: Просвещение, 1971
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 1998
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: Просвещение, 1977
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1982
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 1985
15. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990

Список используемой литературы

1. Н.П. Костерин «Учебное рисование». М.: Просвещение. 1980
2. В.С. Минин «Шедевры русской живописи». Издание второе, исправленное и дополненное. М.: «Белый город», 2000
3. С. Корнилова, А. Галанов «Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет». М.: АЙРИС ПРЕС РОЛЬФ, 2000
4. Х. М. Паррамон, Г. Фрескет «Как писать акварелью», СП:«Аврора»
5. Ж. Кастерман, «Живопись. Рисуй и самовыражайся» .М.:АСТ-Астрель, 2002
1. Батик. - Москва: Издательский дом МСП. 2002
2. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. - Москва: Издательский дом МСП. 2001
3. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"/ Г.М. Логвиненко, - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 144 с.: ил. - (Изобразительное искусство)
4. Искусство вышивки; Попившая С.; -М.: Эксмо. 2003Синеглазова М.О.
5. Карнавал. Маски. Костюмы. Р.Гибсон; Пер. с англ. Л.Я. Гальперштейна. М.: Издательский дом "Росмэн" - 1997 год.
6. Максимова М.В, Кузьмина М.А., Лоскутики. ЗАО "Издательство" "ЭКСМО-Пресс", 1998
7. Николай Ромадин. М.: Советская Россия, 1981
8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3.Основы композиции.- Обнинск: Титул, 1996. - 80 с.: цв. ил.
9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов.