

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИХАЙЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**ПРОГРАММА
По учебному предмету
ДИЗАЙН**

с. Михайловское 2021

ПРИНЯТА

Педагогическим советом МБУДО
«Михайловская ДШИ»
Протокол от 27.05.2021г. № 8

УТВЕРЖДЕНА

приказом МБУДО
«Михайловская ДШИ»
от 27.05.2021г. № 47/о

Разработчик:

Шкред Наталья Юрьевна, преподаватель художественного отделения первой квалификационной категории МБУДО «Михайловская ДШИ»

Рецензент:

Лукьянова Лилия Валерьевна преподаватель художественного отделения первой квалификационной категории МБУДО «Михайловская ДШИ»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Дизайн»

Рабочая программа по учебному предмету «Дизайн» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области изобразительного искусства», 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 Михайловской детской школе искусств. Учебный предмет «Дизайн» выполняет значимую роль в образовательном процессе, так как в связи с изменениями в социально-культурной жизни российского общества, происходящих в последнее время, стала весьма актуальна проблема многоступенчатого поэтапного образования по востребованной рынком труда специальности «дизайнер» (полиграфия, дизайн интерьера, дизайн архитектурной среды и т.д.). Учащиеся, поступающие в профильные учебные заведения не владеют спецификой дизайна, выказывают общую неподготовленность по базовым предметам. Программа предполагает 3 года обучения. Часовая нагрузка на учащегося в неделю составляет 1 час, в год -35 часов, за весь период обучения - 105 часов. Цель базового обучения по данной программе - направленное формирование эмоционально развитой, профессионально-грамотной личности воспитанной через занятия дизайнерским творчеством. Программа учебного предмета «Дизайн» содержит следующие разделы:

1. Пояснительную записку.
2. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.
3. Учебно-тематический план
4. Содержание учебного предмета. Годовые требования
5. Требования к уровню подготовки учащихся
6. Формы и методы контроля, система оценок.
7. Методическое обеспечение учебного процесса
8. Список литературы и средств обучения

Чтобы реализовать поставленные цели педагогическая деятельность должна строиться по основным принципам современной педагогики:

- свободы выбора и свободы творчества;
- единства обучения и художественного творчества; педагогического оптимизма, а так же равноправного духовного контакта, взаимодействия и сотворчества педагога и учащегося;
- взаимодействия индивидуального подхода и коллективных методов обучения;

- реализации принципа междисциплинарной интеграции;
- осознанного применения принципов проблемного обучения.

Концептуальные основы обучения детей по этой программе можно выразить в виде:

1. Ориентации на непрерывное образование;
2. Стремление к опережающей программе образования;
3. Разумной взаимосвязи традиций и новаторства в процессе обучения.

Методическая база в процессе обучения - материалы публикаций по дизайну, орнаменту, композиции, цвету, последние достижения компьютерной технологии в области дизайна, результаты научных исследований закономерностей восприятия и формообразования в нашей стране и за рубежом

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Дизайн» дополнительной
общеразвивающей образовательной программы в области
изобразительного искусства

Программа учебного предмета «Дизайн» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области изобразительного искусства», 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 Михайловской детской школе искусств.

Пояснительная записка в полной мере раскрывает значимость программы и ее место в учебном плане, выявляя межпредметные связи. Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко и понятно. Содержание учебного предмета «Дизайн» составлено с учетом возрастных возможностей обучающихся и спланировано с постепенным усложнением заданий каждый год. В данной образовательной программе раскрыта значимость предмета «Дизайн», имеется тесное взаимодействие с содержанием учебных предметов «Композиция», «Рисунок» и «Живопись». Срок реализации образовательной программы составляет 3 года при 3-летнем обучении для детей от 10-17 лет. В программе представлены требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система и критерии оценок. Даны требования контроля работы на различных этапах обучения. Структура программы выдержана, все разделы подробно прописаны четко и понятно. Учебно-тематический план состоит из тем и разделов с указанием распределения часов на теорию и практику. Программа и учебно-тематический план составлены грамотно и профессионально.

Заключение: программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям к общеразвивающим образовательным программам в области изобразительного искусства и может быть использована для работы в детской школе искусств.

Рецензент: Лукьянова Лилия Валерьевна, преподаватель МБУ ДО «Михайловская ДШИ».

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

3. Учебно-тематический план

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

5. Требования к уровню подготовки учащихся

6. Формы и методы контроля, система оценок

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

7. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;

8. Список литературы и средств обучения

- Список методической литературы
- Список учебной литературы.

1. Пояснительная записка

В связи с изменениями в социально-культурной жизни российского общества, происходящих в последнее время, стала весьма актуальна проблема многоступенчатого/ поэтапного образования по востребованной рынком труда специальности «дизайнер» (полиграфия, дизайн интерьера, дизайн архитектурной среды и т.д.). Учащиеся, поступающие в профильные учебные заведения не владеют спецификой дизайна, выказывают общую неподготовленность по базовым предметам.

На решение сложившегося противоречия и направлена данная программа, разработанная для учащихся 10-14 лет. Она предполагает 3 года обучения. Часовая нагрузка на учащегося в неделю составляет 1 час, в год – 35 часов, за весь период обучения - 105 часов.

В процессе занятий дизайном с учащимися важно научить их мыслить, необходимо познакомить их с проблемами практики, привить им относительность суждений, воспитать в них способность отстаивать свое мнение и уважать чужое. Важно, чтобы для развития и становления полноценной личности, учащимся была бы оказана помощь в осознании их художественных данных, чтобы они знали свои сильные и слабые стороны, - это даст им возможность работать во всех областях дизайна.

В данной программе рассмотрены конкретные задачи, стоящие перед начинающим дизайнером, так как программа является универсальным пособием в области дизайна и художественно-графического направления. В программе изучаются основные приемы и правила графического дизайна, описывается технология их реализации. Рассматриваются фундаментальные художественные основы дизайна: средства и особенности композиции.

Концептуальные основы обучения детей по этой программе можно выразить в виде:

1. Ориентации на непрерывное образование;
2. Стремление к опережающей программе образования;
3. Разумной взаимосвязи традиций и новаторства в процессе обучения.

Обучение направлено на аккумуляцию специфических форм обучения дизайнеров. Образовательный процесс будет проходить по двум основным векторам: дизайнерское образование и дизайнерская деятельность, т.е. информационное и сенсорно-образное насыщение учащегося во время занятий.

Цель базового обучения по данной программе - направленное формирование эмоционально развитой, профессионально-грамотной личности воспитанной через занятия дизайнерским творчеством.

Чтобы реализовать поставленные цели педагогическая деятельность должна строиться по основным принципам современной педагогики:

Свободы выбора и свободы творчества;

Единства обучения и художественного творчества;
Педагогического оптимизма, а так же равноправного духовного контакта, взаимодействия и сотворчества педагога и учащегося;
Взаимодействия индивидуального подхода и коллективных методов обучения;
Реализации принципа междисциплинарной интеграции;
Осознанного применения принципов проблемного обучения;

Являясь детищем XX века, дизайн - качественно новый вид творческой деятельности, вобравшей в себя творческие достижения художественной культуры, но не ограничившийся этим. Своеобразие дизайна происходит из единства эстетического, научного и исследовательского подходов в творческой деятельности, получившей название художественного проектирования.

Для этой деятельности необходимо знание законов построения целостной, гармоничной формы; свободное владение всей палитрой выразительных средств, способности к поиску и изобретению нового, умение соединять инженерный расчёт с «полётом» фантазии, а так же работать в условиях, ограниченных определёнными требованиями к конечному результату. К перечисленному следует добавить открытость к технологическим новациям, таким, как, например, компьютерное проектирование и необходимость ориентации в тенденциях социокультурного развития общества с их опредмечиванием в окружающей среде. Значение последних двух аспектов будет возрастать, и они станут доминирующими в системе образования дизайнеров.

Важную роль в художественном проектировании играет системный подход. Поэтому задача базовой подготовки – дать детям наряду с элементами художественной культуры начала междисциплинарного творческого мышления, своего рода интеллектуальные инструменты последующей профессиональной деятельности. Учащиеся не только знакомятся с основными профессиональными проблемами, но и осваивают понятийное пространство творчества в дизайне, начинают жить в нём. Направленность, вызванная информационной революцией в обществе, также её характерная особенность.

Если представить дизайнерское образование в виде нескольких уровней (и одним из них пропедевтику), то необходимо определить как последовательность и преемственность этих уровней (связи по вертикали), так и взаимообусловленность частей, уровней (связи по горизонтали).

При комплексном подходе к подготовке дизайнеров методологически важно учитывать, что вертикальные связи реализуются путем развития, углубления творческих проблем от начального уровня (базовая подготовка) к последующим. Начальные проблемы - как остов, который в дальнейшем (через детализацию) обрастает плотью. Движение по вертикали не должно строиться по принципу замещения одного уровня другим; горизонтальные связи

реализуются при многоаспектном рассмотрении творческой проблемы, когда различные дисциплины охватывают круг близких вопросов. Это позволяет увидеть творческую проблему как бы с нескольких точек зрения, объемно, что очень важно для формирования творческого мышления дизайнера. Реализация горизонтальных связей в виде соотнесения, параллелизма дисциплин отвечает задаче формирования «объемного» мышления.

Базовая подготовка выполняет несколько функций в системе обучения дизайнеров. Ведущие из них:

Функция:

1 год обучения - вводная или адаптивная.

Ввести учащихся в круг основных творческих проблем в области графического дизайна. Сформировать начальный уровень умений и знаний, необходимых для практической деятельности в процессе обучения.

2.год обучения. Развивающая или креативная. Помочь проявлению и реализации индивидуальных способностей. Стимулировать учащегося на постоянный творческий поиск новых решений и подходов в дизайнерской работе.

3. год обучения. Ориентационная или диагностическая. Способствовать развитию наклонностей учащегося в той или иной области графического дизайна. Показать возможность перехода от базового уровня подготовки к предметно-системному уровню. Продемонстрировать взаимосвязь областей и уровней дизайна как единой системы творческой деятельности.

В работе с учащимися используются разнообразные методы:

- Наглядные
- Словесные
- Репродуктивные
- Объяснительно-иллюстративные
- Проблемное изучение.

Методическая база в процессе обучения - материалы публикаций по дизайну, орнаменту, композиции, цвету, последние достижения компьютерной технологии в области дизайна, результаты научных исследований закономерностей восприятия и формообразования в нашей стране и за рубежом.

В первый год обучения рассматривается создание изображений из точек, линий и пятен – основных элементов графики, изучается работа над их образом и формой. Большое внимание уделяется использованию цвета в дизайне. Рассматривается художественное выражение основной характеристики, главного свойства, самой сущности объекта – стилизации. Большое место отводится развитию абстрактного мышления – преобразованию сюжетной композиции в формальную. Изучается декоративно-тематическая композиция с применением разнообразной текстуры и фактуры. Проводится работа с

модульной сеткой и разнообразными шрифтами. Ведётся работа по проектированию нестандартной упаковки, рассматриваются основы фигуративного орнамента: неравномерно-динамическая (равномерно-статическая) организация плоскости. Трансформация природных форм в дизайне. Контрольной работой по итогам первого года обучения является создание плаката в цвете из декоративных элементов произвольной формы и шрифта.

В период второго года обучения рассматриваются закономерности построения дизайнерских композиций, раскрывается и практически прорабатывается содержание таких понятий, как симметрия (зеркальная, осевая, симметрия переноса, винтовая, диссимметрия, антисимметрия), ритм, метр, метрический повтор, пропорции, масштаб, силуэт, гармония, образ. Изучаются принципы построения линейно-конструктивных композиций на основе использования геометрических и фигуративных элементов, особенности их решения во взаимосвязи с формой и назначением. Рассматривается геометрический орнамент: равномерно-статическая (неравномерно-динамическая) организация плоскости. Изучаются современные тенденции и технологии в области упаковки. Большое место отводится разработке товарных знаков, логотипов и их визуальному образу. Изучается ритм в шрифте, ритмические шрифтовые композиции. Итогом за второй год обучения является выполнение шрифтового плаката.

В период третьего года обучения ведётся работа по созданию объёмных каркасных систем, театральных декораций, макетов и законов их построения и проектирования. Происходит плавный переход от графического дизайна к средовому (ведётся работа по созданию рельефных и объёмных композиций с применением графики). Контрольной работой по окончании третьего года обучения является создание композиции в объёме с подчёркнутой многоуровневой глубиной. В период обучения в работах учащихся особенно ценится творческий подход (самостоятельная деятельность учащихся по применению полученных знаний и умений, активное самовыражение через дизайнерское творчество).

Формы проведения занятий:

1. Групповые (лекции, защита проектов, экскурсии, дискуссии, выполнение упражнений)
2. Индивидуальные (речевой диалог, дозированная помощь, консультации)

В процессе проведения практических заданий необходимо развивать образно-ассоциативное мышление у учащихся и выявить индивидуальные способности к конструктивному решению поставленных проблем, научить

самостоятельно, ставить композиционные задачи и искать пути их экспериментального решения. Выполнение заданий и упражнений делает процесс обучения более эффективным, ведь практика - лучший учитель. Организация в ходе занятия упражнений - важная методическая задача деятельности педагога.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы является программа, разработанная на основе и с учетом рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Программа содержит следующие разделы:

- 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.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации и итоговой аттестации
Учебный предмет «Дизайн»

Вид учебной нагрузки. аттестаци и, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации											
	1				2				3			
Классы												
четверти	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Аудиторные занятия	8	8	10	9		8	10	9	8	8	10	9	105
Вид промежуточной аттестации	Текущая	Контрольный просмотр	Текущая	Контрольный просмотр	Текущая	Контрольный просмотр	Текущая	Контрольный просмотр	Текущая	Контрольный просмотр	Текущая	Экзаменационная работа	

Учебно-тематический план

	Темы (этапы образовательного процесса)	Задания	Количество часов Теория	Количество часов практика
	I класс		сентябрь	сентябрь
1	Введение в предмет и современное состояние предмета. Беседа «Что такое дизайн и основные законы дизайна в рекламе» (рекламные технологии).		0	1
2	Цвет в дизайне.	Задание 1: Эмоциональное воздействие цвета. «Горячий чай», «Холодное мороженое».	сентябрь	сентябрь
			0	2
		Задание 2: Выполнить композиции в цвете на темы «праздник», «конфликт»,	сентябрь	сентябрь
			0	1

		«печаль», «радость», «тишина», «скука» неизобразительными средствами.		
3	Основные элементы графики – точка, линия, пятно.	Задание 1. Скомпоновать в листе композиционные изображения из точек, линий и пятен различной толщины и различного характера.	октябрь 1	октябрь 3
4	Стилизация объекта по заданному свойству.	Задание: Стилизация изображения по заданному свойству. «Бабочка» или «Цветок».	ноябрь 0	ноябрь 2
5	Выражение смыслового контраста с помощью формальной композиции.	Задание: Выразить с помощью геометрических форм эмоциональное состояние, возникающее при сопоставлении противоположных понятий: 1. движение и покой; 2. добро и зло; 3. лед и пламя.	ноябрь 0	ноябрь 2
6	Развитие абстрактного мышления. Преобразование	Задание: Взять за основу реалистическую живописную картину	декабрь 0	декабрь 3

	сюжетной композиции в формальную.	с ярко выраженным сюжетом, построить формальную композицию, вызывающую адекватное эмоциональное состояние. Окончательный вариант формальной композиции выполнить в черно-белой гамме. В качестве исходного материала нужно выбрать сложное произведение станковой живописи с явно читаемой конфликтной ситуацией. Композиция произведения должна быть многоэлементной, динамичной.		
7	Нестандартная упаковка.	Задание: Выполнить нестандартную упаковку для новогоднего подарка или сувенира: «коробка-чемодан», «коробка-портфель», «коробка-домик» или «коробка-саквояж».	декабрь 0	декабрь 1
8	Роль материалов в композиции.	Задание: Выполнить декоративную композицию с	январь 1	январь 2

		применением разнообразной текстуры и фактуры.		
9	Декоративно- тематическая композиция.	Задание: Создать декоративную композицию на тему: «Море».	январь 1	январь 2
10	Группы шрифтов.	Задание: Слова «Молния», «Холод», «Осень» или др. написать разными шрифтами так, чтобы форма и цвет шрифта вызвали определённые эмоции и ощущения.	февраль 0	февраль 1
11	Работа с модульной сеткой	Задание: Создать творческий модуль и варианты его расклейки.	февраль 1	февраль 2
12	Характер композиции	Выполнить динамичную и статичную композиции на тему: «Музыкальные инструменты».	1	3
13	Отношение «элементы и пространство» в композиции.	Задание: Построить на А-3 формате три варианта композиции с различными соотношениями между элементами и пространством: 1. доминанта	март 0	март 2

		<p>элемента; 2. доминанта пространства; 3. органическое единство элементов и пространства.</p>		
	Фигуративный орнамент	Трансформировать природные формы в орнаментальные мотивы на тему «строительство» и «транспорт».	0	3
		Всего: 35 часа	5	30
	<p>II класс</p> <p>Композиция в дизайне. Композиционные средства, используемые дизайнером в работе.</p>	<p>Задание: На листе, используя законы симметрии, разместить декоративный элемент в зеркальной, осевой симметрии и симметрии переноса.</p>	<p>сентябрь</p> <p>1</p>	<p>сентябрь</p> <p>3</p>
	<p>Винтовая симметрия. Диссимметрия. Антисимметрия.</p>	<p>Задание: На листе разместить декоративные разработки, используя законы винтовой симметрии, диссимметрии и антисимметрии.</p>	<p>сентябрь</p> <p>1</p>	<p>сентябрь</p> <p>3</p>
	Симметрия сетки	Имея два	1	3

		объекта, получить ряд промежуточных, определяющих постепенный переход, преобразование одного объекта в другой.		
	Эффект перетекания	Имея два объекта, получить ряд промежуточных, определяющих постепенный переход, преобразование одного объекта в другой.	1	3
.	Геометрический орнамент: равномерно-статическая (не-равномерно-динамическая) организация плоскости. Основные исходные средства геометрического орнамента: точка, линия, пятно, их трансформации в открытые и замкнутые геометрические формы.	Задание: Построить орнаментальные композиции из геометрических форм на основе соединения технологического принципа и принципа визуальной трансформации пространства плоскости: смещение („волна“), наложение („решетка“), разрезание („мозаика“), незамкнутость („лабиринт“), центрирование („звезда“), эффект „муара“, иллюзии	ноябрь 0	ноябрь 3

		формы, многозначность орнаментальных структур.		
.	Центр композиции.	Задание: Выполнить открытую и замкнутую композиции в стиле супрематизма.	декабрь 1	декабрь 3
.	Современные тенденции и технологии в области упаковки.	Задание 1: Разработать образ упаковки для детской игрушки.	декабрь 1	декабрь 2
.	Стилизация объекта по собственному свойству.	Задание 2: Стилизация изображения по собственному свойству. На примере стилизации изображения какого- либо животного выразить жадность, коварство, беззащитность, жестокость, прожорливость, добродушие. Выбрать самим любой объект (например: «Могучий дуб» или «Хитрая лиса») и создать стилизованное изо- бражение.	январь 0	январь 2
0.	Тождество, контраст, нюанс, ритм.	Задание: Выполнить ритмическую	март	март

		композицию с применением тождества, контраста и нюанса.	0	2
1.	Декоративно-тематическая композиция.	Задание: Создать декоративную композицию на тему: «Солнце».	март апрель 0	март апрель 2
2.	Ритм в Шрифте.	Задание: Построить ритмическую шрифтовую композицию посредством вертикальных, горизонтальных, наклонных штрихов, а так же надстрочных и подстрочных элементов букв.	Апрель 0	Апрель 1
3.	Шрифтовой плакат.	Задание: Создать рекламный шрифтовой плакат.	Апрель май 0	Апрель май 2
		Всего: 35 часов	6	29
.	III класс Равновесие.	Задание: На А-3 формате вы-	сентябрь	сентябрь

		<p>полнить в цвете несколько условных композиций из простых геометрических фигур: круга, треугольника, прямоугольника и квадрата, используя законы равновесия в композиции из простых объектов. Ниже выполнить примеры достижения равновесия в симметричных и асимметричных композициях.</p>	1	2
.	Ритм.	<p>Задание: Выполнить графические зарисовки архитектурных объектов, выявляя ритмическую основу формы. Затем построить, путем чередования на листе бумаги полос и линий, ритмическую композицию на тему выполненных зарисовок в цвете.</p>	<p>сентябрь 1</p>	<p>сентябрь 4</p>
.	<p>Развитие абстрактного мышления. Преобразование сюжетной композиции в формальную.</p>	<p>Задание: Взять за основу реалистический скульптурный портрет с ярко выраженными</p>	<p>сентябрь октябрь 1</p>	<p>сентябрь октябрь 2</p>

		<p>чертами лица, построить формальную композицию, вызывающую адекватное эмоцио- нальное состояние. Окончательный вариант формальной композиции выполнить в черно- белой гамме.</p>		
.	Каркасные конструктивные системы.	<p>Задание 1: Выполнить каркасную декоративную установку в объёме.</p>	<p>ноябрь декабрь 1</p>	<p>ноябрь декабрь 4</p>
.	Объемно-фронтальные цветовые композиции.	<p>Сделать примеры формальной объемной композиции из листа бумаги так, чтобы при разглаживании листа он полностью восстановил свой первоначальный вид, т. е. части листа нельзя вырезать и удалять или подклеивать.</p>	<p>январь 1</p>	<p>январь 2</p>

	Пространство и объём.	Задание 1. Создать объёмную композицию «Фонтан» в экстерьере.	февраль 1	февраль 2
		Задание 2. Макет «Детской площадки» в экстерьере.	февраль 1	февраль 2
		Задание 3. Макет «Интерьер детской комнаты». Коллективная работа.	февраль март	февраль март
		Задание 4. Макет архитектурного сооружения «Дом моей мечты» (кукольный театр, планетарий и пр.)	март 0	март 1
			Апрель май 1	Апрель май 8
		Всего: 35 часов	8	27

Всего: 105 часов

Прилагаемый к программе учебно-тематический план может быть дополнен и видоизменён в зависимости от целесообразности упражнений. Но

обязательно сохранён общий объём часов и неразрывная последовательность упражнений.

Содержание программы

I класс

1.Тема: Введение в предмет и современное состояние предмета.

Задача: Рассказать учащимся о том, что такое дизайн и осветить основные законы дизайна в рекламе и рекламные технологии.

Материалы: Публикации и наглядные пособия по дизайну, орнаменту, композиции, цвету, а так же результаты последних достижений компьютерной технологии в области дизайна.

2.Тема: Цвет в дизайне.

Задание 1: Эмоциональное воздействие цвета. «Горячий чай», «Холодное мороженое».

Задача: Не делая конкретных предметных форм, воздействовать на зрителя цветом и пластикой. Вызвать у зрителя ассоциации, разбудить воображение, при абстрактном изображении (основные средства выразительности – линия, пятно, цвет.)

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия.

Задание 2: Выполнить композиции в цвете на темы «праздник», «конфликт», «печаль», «радость», «тишина», «скука» неизобразительными средствами.

Задача: Не делая конкретных предметных форм передать чувства, ощущения и состояния, связанные с этими словами. Использовать следующие «физические» характеристики цвета:

1. весовые (легкие, тяжелые, невесомые);
2. температурные (горячие, холодные, теплые);
3. фактурные (мягкие, жесткие, колючие, скользкие);
4. акустические (звонкие, глухие, громкие, тихие);
5. пространственные (выступающие, поверхностные, глубинные).

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, наглядные пособия.

2. Тема: Основные элементы графики – точка, линия, пятно.

Задание 1: Скомпоновать в листе композиционные изображения из точек, линий и пятен различной толщины и различного характера.

Задача: При создании изображений из точек, линий и пятен работать над их образом, а это, в первую очередь, работа над формой, которая должна быть

функциональной, выразительной, гармоничной. Форма, как отдельных элементов, так и композиции в целом может оказывать сильное эмоциональное воздействие.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

Задание 2: Из кривых линий скомпоновать динамичную композицию, а из прямых линий – статичную композицию.

Задача: Посредством кривых и прямых линий выразить динамику и статику.

Для динамичной композиции использовать:

1. направление по диагональным линиям;
2. свободное пространство между линиями;
3. момент кульминации движения.

Для статичной композиции использовать:

отсутствие диагональных направлений;

статичные позы;

уравновешенность и симметрию.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

4. Тема: Стилизация объекта по заданному свойству.

Цель стилизации - художественное выражение основной характеристики, главного свойства, самой сущности объекта.

Задание: Стилизация изображения по заданному свойству. «Бабочка» или «Цветок». Сделайте несколько эскизов и, приступая к чистовому варианту, в первую очередь правильно выберите формат. В зависимости от характера изображения это может быть круг, квадрат, треугольник или другие геометрические формы.

Задача: Попробовать изобразить не сам объект, а образы, которые он вызывает. Необходимо проявить максимальную изобретательность и оригинальность в поиске выражения заданного свойства. Целостность объекта должна быть обязательно соблюдена, т. е. все элементы изображения должны быть подчинены единому формообразующему началу. Нужно добиться целостности композиции на основе выделенного доминирующего свойства.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

5. Тема: Выражение смыслового контраста с помощью формальной композиции.

Задание: Выразить с помощью геометрических форм эмоциональное состояние, возникающее при сопоставлении противоположных понятий:

«движение и покой»; 2. «добро и зло»; 3. «лед и пламя».

Задание выполнить в двух вариантах: 1) в черно-белой гамме; 2) в цвете.

Задача: При выполнении этого задания очень важно отразить идею единства и борьбы противоположностей. Антагонистические начала должны быть совмещены в одну систему. В работе над композицией использовать:

простоту замысла;

лаконичность исполнения;

недопустимость использования предметных форм;

недопустимость избитых, банальных символов;

критерием соответствия выбранной темы и сформированной композиции должно являться общечеловеческое понимание сущности образа.

Использовать средства композиции: антисимметрию (симметрия с контрастными свойствами) и диссимметрию (использование асимметричных элементов при симметрии общей формы). Применять элементы композиции:

1. геометрические фигуры, линии, плоскость;

2. линии и заливки;

3. решетки, сетки.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия.

6. Тема: Развитие абстрактного мышления.

Преобразование сюжетной композиции в формальную.

Задание 1: Взять за основу реалистическую живописную картину с ярко выраженным сюжетом, построить формальную композицию, вызывающую адекватное эмоциональное состояние. Окончательный вариант формальной композиции выполнить в черно-белой гамме. В качестве исходного материала нужно выбрать сложное произведение станковой живописи с явно читаемой конфликтной ситуацией. Композиция произведения должна быть многоэлементной, динамичной.

Задача: Переход от сюжетной композиции к формальной осуществлять в несколько этапов:

1. Выбрать живописное художественное произведение, сложное по содержанию и отличающееся ярко выраженным сюжетом.

2. Провести анализ выразительности сюжета.

3. Провести композиционно-графический анализ выразительных средств, использованных автором.

4. Построить композицию из абстрактных графических объектов, адекватно выражающую конфликтную ситуацию. В формальной композиции, полученной в конце работы, должны сохраниться основные средства, используемые в исходной композиции.

Метод проведения композиционно-графического анализа:

1. Исключить из произведения хроматические цвета (привести его в черно-серо-белую гамму).

2. Убрать второстепенные детали, фактуры.

3. Свести к минимуму оттенки серого.

В результате проведенных преобразований контуров изобразительные формы практически исчезают.

Следующий этап работы - создание формальной композиции. В нем можно выделить несколько последовательных шагов:

1. Определить совокупность необходимых формальных графических средств (пятен, линий, точек), с помощью которых можно построить композицию, эмоционально отражающую конфликтную ситуацию исходного живописного произведения.

2. Преобразовать контуры в более лаконичные формы. Для этого убрать второстепенные детали. Пластическая выразительность линий после этой операции должна усилиться.

3. Сделать несколько эскизов композиции, используя абстрактные геометрические формы (изобразительные формы не должны быть предметно узнаваемыми).

4. Подкорректировать расположение элементов композиции на формате, проверить точность размещения композиционного центра и пространственные отношения между элементами и фоном.

В процессе работы необходимо сохранять изображения, соответствующие каждому этапу. Полученная формальная композиция должна состоять из не предметных форм, при этом смысловое, "повествовательное" содержание будет потеряно, но эмоциональная основа, внутренняя напряженность должны сохраниться.

Материалы: Лист А-3 формата, репродукция известного произведения, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, клей, наглядные пособия.

7. Тема: Нестандартная упаковка.

Задание: Выполнить нестандартную упаковку для новогоднего подарка или сувенира: «коробка-чемодан», «коробка-портфель», «коробка-домик» или «коробка-саквояж», а так же развёртку упаковки на листе А-3 формата. (см. рис. 8)

Задача: Нестандартная упаковка должна отвечать следующим требованиям:

1. Нестандартная упаковка должна стать элементом фирменного стиля.

2. Упаковку нужно сделать из яркого картона или плотной бумаги, прочность не играет большой роли, главное, она должны быть проста в изготовлении.

3. Прочность всей конструкции (помимо клеевого соединения можно использовать специальные пазы и замочки; дополнительная жесткость обеспечивается вкладышами на дно и под крышку);

4. Удобство вынимания товара из коробки (для легкого открывания крышки вырезаются специальные язычки. Форма язычка и фиксирующих замков зависит от толщины, прочности и гладкости картона);

5. Взять во внимание оптимальный расход материала при раскрое картонных заготовок.

Материалы: Лист А-3 формата, плотный картон, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, клей, наглядные пособия.

8. Тема: Роль материалов в композиции.

Задание: Выполнить декоративную композицию на свободную тему, с применением разнообразной текстуры и фактуры.

Задача: Выразительность композиции зависит не только от геометрии - формы, размеров и взаимного расположения ее составных частей, но и от качественных характеристик элементов композиции, например, от материала. Выразительность создается за счет грамотного подбора текстуры и фактуры материала. При этом поверхность не только декоративна сама по себе, она подчеркивает красоту формы, усиливает звучание всей композиции.

Текстура - проявление свойства материала, его внутреннее строение. Она проявляется в рисунке поверхности. Материалы с яркой, выразительной текстурой (камень, дерево, песок, грубая ткань) изначально декоративны.

Фактура - рельеф поверхности: вафельный, плетеный, чешуйчатый и т. д. Она передает своеобразие материала элементов композиции, от нее зависит восприятие цвета, особенно желтого, зеленого, коричневого, серого. Фактура воспринимается не только зрительно, но и осязательно. В значительной степени фактура определяется степенью обработки материала. Пластическое восприятие фактурной поверхности зависит от расстояния, с которого воспринимается форма. Четкое выявление фактуры предполагает близкое расстояние до зрителя. Контрастные формы дополняются контрастными фактурами, текстурами, цветом, это создает дополнительное напряжение, усиливает выразительность композиции.

Форма, текстура, цвет, фактура отдельных объектов, взаимодействуя, дополняют и в то же время подчеркивают индивидуальность друг друга.

Материалы: Лист А-3 формата, плотный картон, карандаш, гуашь, кисти, линейка, клей, наглядные пособия, разнообразные материалы различной текстуры и фактуры.

9. Тема: Декоративно-тематическая композиция.

Задание : Создать декоративную композицию на тему: «Море».

Задача: Дизайнерам чаще всего приходится создавать декоративные композиции. Для создания такого произведения нужно найти обобщенный образ. Он должен быть емким и лаконичным. Для этого, в первую очередь, нужно понять суть темы и выбрать главное, стержень композиции, отказаться от ненужных подробностей. Художник сам определяет, какие качества предмета

нужно выделить для более полного раскрытия темы. Образ темы возникает на основе ассоциаций. Вы должны создать сюжетную композицию на тему "Море". Образов множество: море спокойное или бурное, остров или корабль, рыбацкая сеть или стая рыб, раковина или ветка коралла и т. д. Определите стержень композиции, цветовую гамму; решите, будет ваша композиция статичной или динамичной, определите ритм, выберите формат композиции. Необходимо выполнить множество эскизов, а затем выбрать окончательный вариант. Огромную смысловую и эмоциональную нагрузку в этом случае несут текстуры и фактура материалов.

Материалы: Лист А-3 формата, гуашь, кисти, карандаш, наглядные пособия.

10. Тема: Группы шрифтов.

Задание: Слова «Молния», «Холод», «Осень» или др. написать разными шрифтами так, чтобы форма и цвет шрифта вызывали определённые эмоции и ощущения.

Задача: Выполняя это задание помнить, что шрифт - это совокупность букв, цифр и знаков, служащая техническим средством воспроизведения речи, а дизайн шрифта – это особый вид изобразительного искусства, подчиняющийся общим для всех видов изобразительного искусства закономерностям, требующий знаний этих закономерностей и умения применять их на практике.

Применить при написании слов «Молния», «Холод», «Осень» или др. основные шрифтовые группы:

1. шрифты с засечками или антиква;
2. шрифты без засечек или гротески;
3. брусковые;
4. рукописные;
5. декоративные или акцидентные.

В написанных словах шрифты должны полностью соответствовать их характеру и обладать ясностью и функциональностью.

Материалы: Лист А-3 формата, гуашь, кисти, карандаш, наглядные пособия.

11. Тема: Работа с модульной сеткой. Задание: Создать творческий модуль и варианты его расклейки.

Задача: Работа над дизайнерской разработкой, как правило, начинается с создания модульной сетки. Это вертикальные и горизонтальные линии, разбивающие страницу на отдельные зоны, определяющие местоположение основного текста, заголовков, сносок и других элементов декора. Творческий модуль, выполненный в свободной манере различных форм и свободно расположенными декоративными элементами должна лежать хорошо продуманная модульная сетка. Модульная сетка должна сохранить единый стиль дизайнерской разработки.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

12. Тема: Характер композиции. По характеру композиция может быть статичной или динамичной.

Задание: Выполнить динамичную и статичную композиции на тему: «Музыкальные инструменты».

Задача: Для выражения динамики, движения использовать:

1. направление по диагональным линиям;
2. свободное пространство перед движущимся объектом;
3. момент кульминации движения.

Условия для выражения статики, покоя:

1. отсутствие диагональных направлений;
2. минимум свободного пространства;
3. статичные позы;
4. симметрия, уравновешенность;
5. вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

Введите в композицию акцент с помощью поворота отдельных элементов и за счет введения цвета.

Лист А-3 формата, карандаш Материалы: , гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.

13. Тема: Отношение «элементы и пространство» в композиции.

Задание: Построить на А-3 формате три варианта композиции с различными соотношениями между элементами и пространством:

1. доминанта элемента;
2. доминанта пространства;
3. органическое единство элементов и пространства.

Работу нужно выполнить в черно-белой гамме. Формат, набор элементов и их размер для каждого варианта одинаковы, выбираются самостоятельно. Количество элементов для каждой композиции одно и то же (от 5 до 7).

Задача: При выполнении этого задания необходимо чувствовать интенсивность и направленность силовых линий и полей и композиционную активность элементов. Для этого необходимо уметь грамотно строить отношение между элементами и пространством. Это отношение определяет внутреннюю структуру композиции и внешнее воздействие ее как единого целого.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

14.Тема: Фигуративный орнамент: неравномерно-динамическая (равномерно-статическая) организация плоскости. Трансформация природных форм в дизайне.

Задание: Трансформировать природные формы в орнаментальные мотивы на тему «строительство» и «транспорт».

Задача: При выполнении этого задания использовать симметричные преобразования орнаментальных мотивов: размер (мотивов), наклон (мотивов относительно друг друга) расстояния (между мотивами) - три переменных фактора ментальных решений.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия, гуашь, кисти.

II класс

1. Тема: Композиция в дизайне. Композиционные средства, используемые дизайнером в работе.

Задание: На листе, используя законы симметрии, разместить декоративный элемент в зеркальной, осевой симметрии и симметрии переноса.

Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы симметрии.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

2. Тема: Винтовая симметрия. Диссимметрия. Антисимметрия.

Задание 3: На листе разместить декоративные разработки, используя законы винтовой симметрии, диссимметрии и антисимметрии.

Задача: Уметь использовать в дизайнерских разработках законы винтовой симметрии, диссимметрии и антисимметрии.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

3. Тема: Эффект перетекания.

Задание: Имея два объекта, получить ряд промежуточных, определяющих постепенный переход, преобразование одного объекта в другой.

Задача: Для получения промежуточных объектов группы перетекания, при преобразовании одного объекта в другой, расположить их вдоль траектории и рассчитать число промежуточных объектов. Если исходные объекты имеют разный цвет, количество объектов выбирается таким, чтобы цветовой переход выглядел как растяжка.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

4. Тема: Симметрия сетки.

Задание: Симметрия сетки. Создать орнаменты в цветовой гамме, построенные по закону симметричной сетки: «Рябина», «Стрекозы», «Мелодии».

Задача: Размножить линейный орнамент в направлении, перпендикулярном оси, и получить симметричную композицию, заполняющую плоскость – сетку. Выполнить работу в цвете.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

3. Тема: Геометрический орнамент: равномерно-статическая (неравномерно-динамическая) организация плоскости. Основные исходные средства геометрического орнамента: точка, линия, пятно, их трансформации в открытые и замкнутые геометрические формы.

Задание: Построить орнаментальные композиции из геометрических форм на основе соединения технологического принципа и принципа визуальной трансформации пространства плоскости: смещение („волна“), наложение („решетка“), разрезание („мозаика“), незамкнутость („лабиринт“), центрирование („звезда“), эффект „муара“, иллюзии формы, многозначность орнаментальных структур.

Задача: Выполняя это задание, использовать феномен самоорганизации орнамента, комбинаторику как средство структурообразования и синтеза новых форм, пластику квадрата, треугольника, круга в орнаменте.

Материалы: Лист А-3 формата, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

6. Тема: Центр композиции.

Задание: Выполнить открытую и замкнутую композиции в стиле супрематизма.

Задача: Все элементы композиции должны быть соразмерны и гармоничны. Гармония фона и графических элементов переднего плана, цвета и графических элементов, освещения и ракурса должны составлять основу композиции. Цельность произведения определяется возможностью сразу охватить его взглядом и одновременно определить основную часть,

вокруг которой располагаются не столь значимые, но, тем не менее, необходимые элементы композиции. Главный смысловой элемент является центром композиции. Заметим, что центр - понятие условное. Форма и место размещения центра могут быть любыми, но главная часть композиции всегда содержит внутри себя точку или линию, относительно которой устанавливается равновесие боковых частей или верха и низа.

1. Нарисовать геометрические фигуры (круги, треугольники, прямоугольники), из которых будет создана композиция.
2. Преобразовать формы объектов цветом.
3. Расположить элементы равномерно относительно друг друга.
4. Если нужно - дорисовать прямые линии.
5. Композиция может быть замкнутой или открытой.

Для замкнутой композиции характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур, нарастание сложности к центру. Она используется для передачи идеи неподвижности, устойчивости.

Ощущение движения, простора передается открытой композицией. Основные направления силовых линий - от центра. Как правило, строятся несколько композиционных узлов, используется ритм. Передать движение можно, например, изображая крайние элементы как бы выходящими пределы листа, обрезанными форматом.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или черная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия.

7. Тема: Современные тенденции и технологии в области упаковки.

Задание: Разработать образ упаковки для детской игрушки.

Задача: При разработке упаковки необходимо:

1. Создать образ товара.
2. Обозначить реальную стоимость товара. Зачастую объемная упаковка создает ложное впечатление - кажется, что содержимое упаковки больше, чем есть на самом деле.
3. Обеспечить экономичное размещение на полках. Упаковку следует делать в расчете на максимально эффективное использование свободного места.

4. Быть экологичной.

5. Упаковка должна выполнять образовательную или развлекательную функцию. Путем несложных модификаций упаковку многих детских товаров или детского питания можно превратить в забавную игрушку. Это не только усиливает привлекательность товара, но и развивает творческую фантазию ребенка.

6. В упаковке важно все: форма, размер, конструкция, материал, цвет, маркировка. Она несет информацию о товаре не только в форме напечатанного текста, но и всем своим видом и оформлением, функциональными возможностями. Хорошую упаковку должно быть жалко выбросить. Это "одежка" продукции, по которой встречают.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия, плотный цветной или белый картон.

8. Тема: Стилизация объекта по собственному свойству.

Задание: Стилизация изображения по собственному свойству. На примере стилизации изображения какого-либо животного выразить жадность, коварство, беззащитность, жестокость, прожорливость, добродушие. Выбрать самим любой объект (например: «Могучий дуб» или «Хитрая лиса») и создать стилизованное изображение. Выполнить работу в черно-белой графике.

Задача: Создать декоративную композицию на основе реальных объектов. Художественное выражение основной характеристики, главного свойства, самой сущности объекта. Стилизованное изображение должно вызвать определённые ощущения, эмоции.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелиевая ручка, линейка, наглядные пособия.

9. Тема: Тождество, контраст, нюанс, ритм.

Задание: Выполнить ритмическую композицию с применением тождества, контраста и нюанса.

Задача: Наиболее характерные приемы построения ритма:

1. Изменение величин, составляющих ряд (нарастающие и убывающие ряды). Ритм определяется изменением формы.

2. Изменение интервалов между элементами (сужающиеся и расширяющиеся ряды). Ритм замедляется или ускоряется.

3. Ритму могут быть подчинены не только изменения формы, но и цвет, пластика и другие изобразительные свойства. Различные свойства могут меняться параллельно (например, одновременное возрастание величины и яркости элементов) или встречно (когда величина объектов возрастает, а яркость падает). При параллельном развитии различных свойств ритм композиции подчеркнута активный, стремительный, при встречном изменении - более сложный для восприятия.

4. Композиция не должна быть монотонной, скучной, поэтому тождество метрических рядов может нарушаться нюансом или контрастом. Контраст может выражаться в форме, цвете, тоне. Пользоваться этими средствами нужно осторожно: слишком сильный контраст разрушает форму.

Ритмический ряд должен иметь начало и конец, гаситься. Для остановки ритма можно использовать необычное решение крайних элементов. Ритм определяет не только размерность, но и направление композиции. Ритмическое развитие может идти по горизонтали или вертикали, по квадрату, кругу, по плавной кривой. Интересные результаты дает ритмическое движение по радиусам, по спирали, по сетке - решений множество, но если к основному направлению добавить деталь, расположенную под другим углом, — строй рушится, композиция разваливается.

5. Представьте метрическую последовательность шести одинаковых элементов, в простейшем случае - вытянутых по вертикали прямоугольников с пропорциями 1:7.

6. Скомпонуйте этот ряд на вертикально ориентированном листе стандартного формата.

7. Преобразуйте метрический ряд в ритмический посредством нюансного изменения одного произвольно выбранного элемента. Это можно сделать несколькими способами:

а) изменить размер, цвет, расстояние от соседних объектов (шаг), угол наклона;

б) изменить форму одного из элементов группы, но так, чтобы не нарушился строй композиции.

тем, что элементы размещаются через равные интервалы. С его помощью достигается строгость и уравновешенность. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее более четкой и ясной, но при большой протяженности формы метрический ряд может выглядеть монотонным. Примером метрического ряда служит линейный орнамент из простых элементов.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

10. Тема: Декоративно-тематическая композиция.

Задание: Создать декоративную композицию на тему: «Солнце».

Задача: Можно попробовать решить обратную задачу: создать декоративную композицию на одну и ту же тему «солнце», выбрав различные материалы. В народном творчестве очень популярна тема солнца — древнего языческого образа дневного светила, символа жизни и плодородия. Это главный мотив и металлических наверший придорожных ритуальных столбов в Литве и многоцветной национальной таджикской росписи и вологодского кружева. У каждого народа и каждого мастера собственные приемы, рисунок, краски, при этом строго соблюдаются каноны многовековой художественной традиции.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

11. Тема: Ритм в Шрифте.

Задание: Построить ритмическую шрифтовую композицию посредством вертикальных, горизонтальных, наклонных штрихов, а так же надстрочных и подстрочных элементов букв.

Задача: В ритмической организации отдельных слов огромную роль играют межбуквенные пробелы. Текстовый ритм создают округлые и острые контуры букв, расстояние между словами и строками, надстрочные и подстрочные элементы Букв.

Сам формат листа - тоже ритмическое образование. Прямоугольник более ритмичен, чем квадрат. Ритм полосы набора может контрастировать формату страницы или соответствовать ему, можно создавать интересное

чередование ритма за счет узких столбцов и длинных строк. Но, увлекаясь построением ритмической композиции, не забывайте об удобочитаемости.

Ритм организуется так же буквицами, заголовками, заставками, дополнительными декоративными элементами.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

Количество часов: 6

12. Тема: Шрифтовой плакат.

Задание: Создать рекламный шрифтовой плакат.

Задача: Основные требования, которые необходимо выполнять при создании шрифтового плаката:

1. Внимание людей можно привлечь хорошо оформленным текстом, отдельными декоративными элементами, общим видом плаката.

2. Большинство людей, прежде чем начать внимательно изучать текст, пытаются уловить суть изложенного материала, т. е. просматривают текст "по диагонали", следовательно, нужно оформить плакат так, чтобы ключевые моменты сразу бросались в глаза.

3. Очень важно, чтобы плакат привлекал внимание, текст не должен быть слишком подробным или слишком сжатым. При этом шрифт нужно выбирать наиболее выразительный.

4. Для каждого вида рекламного плаката нужно собрать и структурировать все необходимые материалы и в зависимости от их содержания создавать эскиз плаката.

5. Очень важно определить, какое впечатление должен произвести ваш плакат, какой образ сформируется в сознании смотрящего на этапе первого знакомства, при беглом взгляде: стабильности и надежности, легкости и беззаботности, изысканной элегантности, внимательной заботливости, детской непосредственности или какой-то иной. В зависимости от этого выбирается стиль оформления шрифта и компоновки плоскости плаката. В первую очередь дизайн определяется характером содержания и аудиторией, для которой она создается.

6. Все особенности дизайна плаката определяются в эскизе, поэтому, приступая к созданию плаката, необходимо представлять себе ее будущий внешний вид. Нужно определить, какие элементы оформления вы будете использовать: заголовки и подзаголовки, подрисуночные подписи и т. д. Как правило, в процессе работы в первоначальный замысел вносятся коррективы, но исходный эскиз должен быть непременно.

7. Охватывая взглядом весь плакат, мы видим в первую очередь структуру. Обязательные требования к шрифтовому плакату - членение материала и упорядочение элементов, яркость текста, свободное пространство на плакате - т. е. композиционное построение.

Материалы: Лист - пол ватмана формата, планшет, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.

III класс

1. Тема: Равновесие.

Задание: На А-3 формате выполнить в цвете несколько условных композиций из простых геометрических фигур: круга, треугольника, прямоугольника и квадрата, используя законы равновесия в композиции из простых объектов. Ниже выполнить примеры достижения равновесия в симметричных и асимметричных композициях.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.

2. Тема: Ритм.

Задание: Выполнить графические зарисовки архитектурных объектов, выявляя ритмическую основу формы. Затем построить, путем чередования на листе бумаги полос и линий, ритмическую композицию на тему выполненных зарисовок в цвете.

Материалы: Лист А-3 формата, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, наглядные пособия.

3. Тема: Развитие абстрактного мышления. Преобразование сюжетной композиции в формальную.

Задание: Взять за основу реалистический скульптурный портрет с ярко выраженными чертами лица, построить формальную композицию, вызывающую адекватное эмоциональное состояние. Окончательный вариант формальной композиции выполнить в черно-белой гамме.

Задача: Выполненная формальная композиция должна быть выразительной, содержательной, образной и вызывать ассоциации, выразить определенную идею. Работая над заданием необходимо мыслить абстрактно и эмоционально воздействовать на зрителя цветом и пластикой, при этом вызывать ассоциации с конкретными предметными формами, идеями, событиями.

Материалы: Лист А-3 формата, репродукция известного скульптурного изображения, карандаш, гуашь, кисти, линейка, наглядные пособия.

4. Тема: Каркасные конструктивные системы.

Задание: Выполнить каркасную декоративную установку в объёме.

Задача: Формообразование декоративных композиций на основе каркасов в ортогональных пространственных направлениях.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

5. Тема: Объемно-фронтальные цветовые композиции.

Задание 1: Сделать примеры формальной объемной композиции из листа бумаги так, чтобы при разглаживании листа он полностью восстановил свой первоначальный вид, т. е. части листа нельзя вырезать и удалять или подклеивать.

Задача: Архитектоника плоского листа (формы плоскости): бесконечная, прямоугольная, треугольная, многоугольная, круглая,

овальная, произвольная. Принципы формообразования: вращение, сгибание, надрезание, разрезание, перфорация, выворачивание, смешанный. Структуры одно-, двух и многоцветные.

Принципы формообразования: сгибание, надрезание, разрезание, перфорация, выворачивание, смешанный. Структуры одно-, двух- и многоцветные. Включение изобразительных орнаментальных элементов в объемные структуры.

Возможные подходы к формообразованию объемных орнаментальных структур: лабиринтный, кинетический, трансформационный.

Виды структур: открытые, замкнутые; рельефны скульптурные. Взаимосвязь и взаимовлияние цветового пятна и объемной формы.

Материалы: Бумага А-3 формата, карандаш, ножницы или нож, наглядные пособия.

Задание 2: Построить на основе фронтальной композиции рельефную, т. е. использовать фронтальную композицию как эскиз к более сложной работе. Создать формальную композицию по впечатлению от творчества художников-авангардистов (Малевича, Суетина, Лебедева и др.).

Задача: При выполнении задания использовать основные принципы, характерные для произведений авангарда:

1. динамика;
2. напряжение;
3. интенсивные внутренние связи;
4. логика;
5. масштабность;
6. остро очерченная идея.

В качестве элементов композиции выбрать простые геометрические формы: круги, квадраты, треугольники, полосы, линии. Композицию нужно скомпоновать в квадратном формате.

Для цветового решения выбрать контрастные сочетания локальных цветов: белого, черного, красного, серого, желтого и др.

При выполнении второй части задания (композиция в объеме) для определения глубины уровня использовать шкалу, на которой черный и белый цвета находятся на крайних позициях, остальные последовательно размещены между ними в зависимости от светлоты.

Важно эмоциональное воздействие цвета на человека. Зрительная информация наиболее объективна, поэтому ассоциации, вызываемые цветом, одинаковы практически у всех людей. Чистые и яркие цвета и их сочетания, характерные для искусства авангарда и народного искусства, вызывают устойчивую, интенсивную реакцию.

Цветовые сочетания могут превратить плоскость в пространство, оптически исказить степень кривизны линии, придать плоской форме видимость объема.

Правила, при помощи которых можно превратить плоскую композицию в объемную:

1. при четкой границе двух плоских объектов контрастных цветов выявляются форма, очертания, величина объектов, характер членения поверхности, общий рисунок;
2. если цвета имеют разделяющий контур, подчеркивается разьединение объектов;
3. при размытой границе малоконтрастных цветов формы объектов зрительно объединяются;
4. изменение светлоты цветового тона создает ощущение светотени, иллюзию объема;
5. если фигура, лежащая на цветном фоне, имеет четкие границы — подчеркивается плоский характер композиции;
6. размытая граница между фоном и фигурой создает ощущение пространства;
7. загораживающие друг друга параллельно расположенные цветные плоскости дают иллюзию глубины;
8. мелкие размытые цветные объекты, точки или параллельные линии сливаются в единое изображение;
9. чередование элементов с более четкой границей дает ощущение фактуры;
10. среди плоских объектов с локальным ахроматическим цветом светлые воспринимаются лежащими на поверхности, а темные — в глубине.

Материалы: Плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, ножницы, нож, наглядные пособия.

Задание 3. Театральные декорации к детскому спектаклю. Выполнить объёмную композицию в рельефном виде, с подчеркнутой многоуровневой глубиной.

Задача: Дать начальные представления о театре как одном из видов зрелищного искусства; познакомить с ролью художника-декоратора в театре; дать понятие о декорации как неотъемлемой части спектакля; развивать навыки работы в макете, учить вести работу в смешанной технике, работая с различными материалами, учиться пространственно мыслить. Создать зрительный образ спектакля посредством декораций, освещения, образного решения, эмоционального восприятия. Учить эмоционально воспринимать своеобразие театрального искусства; раскрыть роль художника-гримера и художника по костюмам; формировать понятие о костюме как неотъемлемой части спектакля; продолжить развивать навыки работы в макете, учить вести работу в смешанной технике, работая с различными материалами, учить пространственно мыслить.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

6. Тема: Пространство и объём.

Задание 1: Создать объёмную декоративную композицию «Фонтан» в экстерьере.

Задача: Представить созданную декоративную композицию в объёмном виде, с подчеркнутой многоуровневой глубиной. При выполнении макета из бумаги в качестве изобразительных средств выступают плоскости, расположенные на разных уровнях глубины. Формообразование происходит за счет светотеневых, фактурных, объёмных характеристик. Восприятие композиции в этом случае существенно зависит от ракурса, т. к. именно светотени визуально определяют глубину пространства. Геометрическая пластика определяется силовыми полями элементов, составляющих композицию, при этом переход между отдельными геометрическими формами должен быть логичным, закономерными, т. е. должны присутствовать конструктивные связующие элементы. Развитие композиции происходит в глубину пространства. Переход из плоскости в пространство при работе с бумагой - это техника надрезов, сгибов, отворотов.

Основные компоненты, с помощью которых создается пространственная композиция:

1. объёмы, формирующие пространство;
2. материалы, формирующие объёмы.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

Задание 2.

Задача: Архитектоника природообразных форм. Формы природы - источник поиска идей структурообразования. Анализ конструктивной целесообразности форм - основа создания природообразных структур. Образы роста и развития формы: нарастание, убывание, пульсация, спиральность, звездчатость - реализация в объёмных кинетических структурах.

Архитектоника дизайна-структурный подход к изучению и построению дизайн композиции. Симметрия и модульная организация как метод анализа и формообразования композиции.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

Задание 3. Макет «Интерьер детской комнаты».

Интерьер детской комнаты играет поистине огромную роль в развитии личности ребенка. От того, насколько удобно, комфортно и приятно находиться в ней зачастую зависит его желание учиться, интерес к жизни, развитие различных навыков и талантов. Детская комната должна сочетать в себе наилучшие условия для сна, учебы, отдыха и игр. Для того чтобы детская обладала всеми этими качествами, дизайнеры применяют метод деления комнаты на функциональные зоны. Как правило, данное помещение делится на учебную, игровую части, а также зону отдыха.

Учитывая то, что многие дети любят лазить по лестницам, а также мечтают смотреть на окружающий мир с высоты (в прямом и переносном смысле), прекрасным вариантом решения зоны отдыха была бы двухъярусная кровать.

Задача: Разрабатывая проект детской комнаты необходимо как можно больше фантазировать. Ведь интерьер детской комнаты накладывает неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь человека, оказывает влияние на становление характера и развитие личности. Основой ведения работы является организация детской комнаты и обстановки, в которой детям было бы удобно, тепло и уютно.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

Задание 4. Макет архитектурного сооружения «Дом моей мечты» (кукольный театр, планетарий и пр.).

Проектирование – форма деятельности, сотворчества детей и взрослых, помогает найти источник не только эмоционально-насыщенных переживаний, но и развития.

Задачи: Дать представление о строительных профессиях; воспитывать уважение к человеку труда; пополнить знания о конструкциях домов; продолжать знакомить с различными строительными материалами. Совместный поиск решения задач проекта практическим путем, подбор материала для макета; формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие специальных способов ориентации – экспериментирования и моделирования. Закрепить знания детей о распространенных формах архитектурных сооружений; дать знания об истории создания жилища; познакомить детей со взаимосвязью жилья с народными традициями и природными условиями.

1 этап – придумать дом своей мечты.

2 этап – организация работы над проектом.

3 этап – практическая деятельность по решению проблемы

4 этап – презентация проекта “Дом моей мечты”.

Материалы: Планшет или оргстекло, плотный картон, цветная бумага или самоклеящаяся плёнка, карандаш, гуашь, кисти, тушь, перо или чёрная гелевая ручка, линейка, шпагат или верёвки, ножницы, нож, наглядные пособия.

Требования к уровню подготовки учащихся

Для первого года обучения:

учащиеся должны овладеть основами графического дизайна, представлять специфику дизайнерской композиции;

уметь компоновать в листе, пользоваться модулем, владеть азами графической композиции;

уметь пользоваться материалами и владеть инструментами, используемыми в дизайне.

Для второго года обучения:

учащиеся должны научиться проявлять и реализовывать свои индивидуальные способности, а так же подходить к дизайнерской работе творчески (искать новые решения в дизайне);

строить и разрабатывать товарные знаки, логотипы, владеть основами конструирования из картона;

легко владеть и пользоваться материалами и инструментами дизайнера (циркуль, линейка, карандаш, тушь, перо и др.);

Для третьего года обучения:

учащиеся должны определиться в какой области дизайна им интереснее работать (графический или архитектурный), и в этой области развивать свои навыки. Но в тоже время обучаемый, в конце третьего года обучения должен продемонстрировать навыки и умения во взаимосвязи областей и уровней дизайна, как единой системы творческой деятельности;

уметь работать графически на листе и обладать навыками работы в объёмной композиции, конструировать из картона и бумаги;

уметь работать с материалами, используемыми при конструировании объёмных композиций: картон, бумага, шпагат, самоклеющаяся плёнка, оргстекло и т.д.

Предполагаемая результативность может быть представлена рядом следующих показателей:

развитие творческих способностей в области дизайна;

повышение престижа школы;

сохранение контингента обучающихся;

улучшение показателей адаптации в обществе (поступил в вуз, работает дизайнером ит.д.)

участие в творческих конкурсах и выставках

Формы контроля

входное тестирование (в форме экзамена, призванного выявить начальный уровень подготовки учащегося);

текущий контроль (просмотры в конце каждой четверти);

итоговый контроль (просмотры, выставки, конкурсы, презентации проектов).

Воспитательная работа будет базироваться на обучение учащегося бесконфликтному проживанию в коллективе, индивидуальному самоопределению в обществе, профессиональной адаптации и ориентации, привитие навыков гражданского самосознания и самоопределения.

Критерии оценок

Итоги аттестации оцениваются по 5-и балльной системе. Выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

На основании критерий умений и навыков, которые учащиеся должны получить в разные годы обучения, выставляются оценки:

5 («отлично»)- ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи;

4 («хорошо»)- ученик справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя, есть незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно»)- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима помощь преподавателя

Материалы и оборудование

Для проведения занятий необходимо светлое, просторное помещение, оборудованное столами и стульями. Из специального оборудования требуется мольберт для демонстрации наглядных пособий и методического материала, несколько выставочных стендов (для проведения выставок), баночки для воды, палитра, несколько планшетов или оргстекло (для объёмных композиций), ножницы, клей ПВА, клей момент, резиновый клей, шпагат, плёнка самоклеющаяся.

Живописные и графические материалы: акварельные краски, гуашь, тушь, кисти (колонок или белка № 1, 3, 5, 6), перья плакатные, гелиевые ручки, циркуль, линейки деревянная и железная, нож, ножницы, карандаши, резинка, бумага ватманская (формат А-3, А-4, А-0).

Список литературы

Список методической литературы

1. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции: Учебное пособие для средних профессиональных училищ. – М.: Высш. Школа, 1978.- 117 с., ил.
2. Нешумов Б.М. Художественное проектирование: учеб. пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Б.В. Нешумов, Е.Д. Щедрин, Г.Б. Минервин и др.; Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина.-М.: Просвещение, 1079.-175 с., ил.
3. Малахова С.А. Сборник заданий и методические указания к практическим занятиям по курсу „Композиция печатного рисунка"/МТИ. М. 1989.
4. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.- граф. Фак. Педагогических институтов / Сост. Н.Н. Ростовцев и др.- М.: Просвещение, 1989.-207 с.
5. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд»-М.6 Просвещение, 1979.- 303 с, ил.

Список учебной литературы

- 1.Грей П. Полный курс рисования. Практическое руководство для начинающих художников / Пер. с англ. Н.В. Микелишвили. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010.- 304 с.: ил
- 2.Джоунс Фиона Декоративная бумага: 25 оригинальных изделий / Пер. с англ.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011.- 80с.: ил. - (Мастер-класс на дому)
- 3.Запаренко В. С. Энциклопедия рисования, 2000.
- 4.Лебедева Е.В., Черных Р.М. Искусство художника оформителя. - М.: Советский художник, 1981.
- 5.Хейзл Гаррисон. Рисунок и живопись. Полный курс. ООО «Издательство «Эксмо», 2012
- 6.Энциклопедия юного дизайнера, ООО «Издательство Робинс», 2011.