

Муниципальное автономное учреждение
Дополнительного образования
«Детская художественная школа №1» НМР РТ

РАССМОТРЕНА И
ПРИНЯТА

педагогическим Советом
МАУ ДО «ДХШ №1» НМР РТ
протокол №1 от 28.08.2023 г.
С учетом мнения совета
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Протокол №1 от 28.08.2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Детская
художественная школа №1»
Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан

Л.Л. Авраменко
« 8 » *август* 2023г.

Приказ №153 от 08.09.2023

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»**

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

УП.03. ОСНОВЫ ДИЗАЙН ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(Сокращенная программа)

Разработчик: Балашова Н. В., преподаватель высшей квалификационной
категории МАУ ДО «ДХШ №1» НМР РТ.

Нижнекамск, 2023г.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
 - Срок реализации учебного предмета
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
 - Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий
 - Цели и задачи учебного предмета
 - Обоснование структуры программы учебного предмета
 - Методы обучения
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
 - Учебно-тематический план
 - Содержание разделов и тем. Годовые требования
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
 - Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
4. Формы и методы контроля, система оценок
 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 - Критерии оценки;
5. Методическое обеспечение учебного процесса
 - Методические рекомендации преподавателям;
 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
 - Дидактические материалы;
6. Список литературы и средств обучения
 - Методическая литература
 - Учебная литература

- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Основы дизайн проектирования» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Дизайн».

Учебный предмет «Основы дизайн проектирования» направлен на:

- приобретение детьми знаний профессиональной терминологии, основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знаний 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;
- умение использовать основные техники и материалы;
- овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;
- навыки в работе с графическими приемами в композиции.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Основы дизайн проектирования» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи:

- приобретение знаний понятий «пропорции», «симметрия», «светотень»;
- знание законов линейной и воздушной перспективы;

- умение последовательно вести длительную постановку в разных несложных положениях;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- знание разнообразных техник живописи;
- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
- навыки последовательного ведения живописной работы.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн проектирования» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Дизайн» составляет 4 года в связи с поступлением в ДХШ в возрасте 14 лет с проявившимися способностями.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Основы дизайн- проектирования» со сроком обучения 4 года составляет – 660 часов, в том числе аудиторные занятия - 396 часов, самостоятельная работа - 264 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени и график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	2		3		4		5		
Классы	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	48	51	48	51	48	51	48	51	396
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Самостоятельная работа (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	660
Максимальная учебная нагрузка с учетом вариативной части (в часах)									
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по предмету «Основы дизайн - проектирования» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых от 11 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Основы дизайн - проектирования» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 4 года составляет:

Аудиторные занятия:

С 1 по 4 год обучения - 3 часа

Самостоятельная работа:

С 1 по 4 год обучения - 2 часа

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Основы дизайн проектирования» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, 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 и дизайна.

Задачами учебного предмета «Основы дизайн проектирования» являются:

- освоение терминологии предмета «Основы дизайн проектирования»;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;

- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области дизайна.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по дисциплине «Основы дизайн - проектирования» оснащена удобными столами, мольбертами, телевизором ЖК, стульями, табуретами.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Основы дизайн - проектирования» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися теории композиции в дизайне, включает в себя задания по аналитической работе в

области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции в дизайне
- цвет в дизайнерской композиции
- предпроектный анализ
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим.учебная нагрузка	Самост. работа	Аудитор. занятия
1 год обучения (2 класс)					
I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции в дизайне				
1.1.	Вводная беседа о дизайне, его направлениях. О целях и задачах предмета «Основы дизайн-проектирования».	урок	1	-	1
1.2.	Основные законы, правила, приемы и средства композиции в дизайне	урок	9	4	5
	Раздел 2. Графические средства композиции				
2.1.	Точка, линия, пятно, цвет, текстура, фактура, рельеф, объем, пространство. Различные графические материалы. Линия и пятно в композиции. Эмоциональная трактовка линии. Контур.	урок	5	2	3
2.2.	Понятие «пятно», силуэт, тон. Графические фактуры. Кляксография.	урок	5	2	3

	Монотипия. Различные приемы нанесения графического пятна (печать, тамповка, оттиск различными инструментами и материалами).				
	Раздел 3. Выразительные пластические средства композиции в дизайне.				
3.1.	Пластика (геометрическая и криволинейная). Достижение выразительности композиции за счет выбора пластико-графического ключа. Эмоциональность в композиции.	урок	5	2	3
	Раздел 4. Цвет в дизайнерской композиции.				
4.1.	Цветоведение. Основные цвета спектра, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	5	2	3
4.2	Цвет, тон. Цвет как средство выражения художественного образа.	урок	10	4	6
4.3.	Достижение выразительности композиции при помощи тонового контраста (монохром). Черное-белое-серое.	урок	10	4	6
	Раздел 5. Выразительные средства композиции				
5.1.	Фактура. Текстура. Понятие «коллаж», «аппликация».	урок	10	4	6
5.2.	Симметрия, асимметрия в природе и в дизайне.	урок	10	4	6
5.3.	Работа по смешению различных приемов, средств композиции, различных материалов и техник.	урок	10	4	6
			80	32	48
1 год обучения II полугодие					

	Раздел 1. Выразительные средства композиции.				
1.1.	Центр композиции. Доминанта. Акценты. Второстепенные элементы композиции.	урок	5	2	3
1.2.	Ритм в природе, в предметном мире и в дизайнерской композиции. Виды ритма.	урок	5	2	3
1.3.	Ограниченная палитра. Композиция в 2 цвета (цвет+черный+белый)	урок	5	2	3
1.4.	Раппорт. Рисунок для ткани. Платок.	урок	5	2	3
	Раздел 2. Декоративная композиция				
2.1.	Стилизация как способ изображения. Трансформация объектов растительного мира. Лист дерева.	урок	10	4	6
2.2.	Общие принципы построения декоративной композиции. «Листопад». Теплая цветовая гамма.	урок	10	4	6
	Раздел 3. Пластические выразительные средства композиции в дизайне.				
3.1	Формообразование. Структура. Бумаготворчество. Рельефные формы.	урок	5	2	3
3.2.	Модульные структуры.	урок	5	2	3
3.3.	Стилизация объектов живой природы. Силуэт и поле. Фотографика. Стилизация фруктов и овощей.	урок	10	4	6
3.4.	Бумажная пластика. Рельефная композиция на заданную тему (цветная бумага, картон).	урок	10	4	6
	Раздел 4. Цветоведение.				
4.1.	Понятие насыщенность, светлота.	урок	5	2	3
4.2.	Стилизованный пейзаж (городской или сельский). Передача настроения через цвет.	урок	10	4	6

			85	34	51
2 год обучения (3 класс)					
I полугодие					
	Раздел 1. Приемы стилизации				
1.1.	Графическая стилизация цветка по собственным и заданным свойствам. Выбор пластики. Знак.	урок	15	6	9
1.2.	Передача характера и настроения природной формы. Стилизация дерева по собственным и заданным свойствам. Декоративность.	урок	15	6	9
	Раздел 2. Приёмы композиции.				
2.1	Статика. Динамика. Декоративная композиция на выявление связи между предметом, средой и настроением. Архитектурный натюрморт.	урок	15	6	9
62.2.	Понятие реализм, декоративность, абстракция. Стилизация среды на основе фотоматериалов. Времена года.	урок	10	4	6
	Раздел 3. Создание предметного образа в дизайнерской композиции.				
2.2.	Ситуация и объект. Звук-буква-образ.	урок	10	4	6
2.3.	Графика на объеме. Цветочный характер. Фруктовый характер. Характер животного.	урок	15	6	9
			80	32	48
2 год обучения (3 класс)					
II полугодие					
	Раздел 4. Плакатное искусство. Книжная графика				
4.1.	Слово-образ. Косвенная	урок	15	6	9

	ассоциация. «Что значит имя твоё».				
4.2.	Серия графических ассоциаций на основе абстрактной формы. «Истории из жизни букв»	урок	15	6	9
	Раздел 5. Стилизация предметных форм.				
5.1.	Стилизация посуды. Декоративность. Абстракция.	урок	15	6	9
5.2.	Стилизованный натюрморт (декоративного характера) на выражение ситуации: «За круглым столом», «Квадратная компания», «Очередь» и т.д.	урок	15	6	9
	Раздел 6. Ритм.				
6.1.	Объемная предметная форма с ярко-выраженным ритмом. Бумагопластика. Надрез-сгиб, прорез-отгиб, вырубка.	урок	25	10	15
			85	34	51

3 год обучения (4 класс)

I полугодие

	Раздел 1. Ассоциация. Стилизация. Трансформация.				
1.1.	Стилизация объекта живой природы (птица, рыба, собака и т.д.) в геометрической и криволинейной пластике.	урок	20	8	12
1.2.	Рельефная композиция на заданную тему. «Весёлый зоопарк», «Аквариум», «Золотая клетка».	урок	30	12	18
1.3.	Ассоциативное проектирование. «Несуществующее животное». Рельефная композиция.	урок	30	12	18
			80	32	48

3 год обучения (4 класс)

II полугодие

	Раздел 2. Элемент и пространство.				
2.1.	Преломление плоскости. Выход из плоскости в пространство. Макетирование.	урок	20	8	12
2.2..	Объемная композиция «Мобиль», движущийся объект. Динамическое равновесие.	урок	20	8	12
2.3.	Ассоциативная объемная композиция «Бутылка – дом». Фактуры и материалы.	урок	20	8	12
2.4.	Переход свойств природных форм на предметные формы. Стул-образ.	урок	25	10	15
			85	34	51
4 год обучения (5 класс)					
I полугодие					
	Раздел 1. Модуль. Комбинаторика формообразования в дизайне.				
1.1.	Модульная структура в графической композиции. Черное и белое.	урок	15	6	9
1.2.	Модульная структура в цвето-графической композиции. Композиция в 3 цвета.	урок	15	6	9
1.3.	Выявление образа в модульной объемной композиции: взлет, падение, кручение, сжатие и т.д.	урок	20	8	12
	Раздел 2. Элементы фирменного стиля.				
2.1.	Монограмма. Личный знак на основе собственных инициалов.	урок	15	6	9
2.2.	Рельефная композиция на основе знака.	урок	15	6	9
			80	32	48
4 год обучения (5 класс)					

II полугодие					
	Раздел 3. Графика малых форм.				
3.1.	Спичечная этикетка.	урок	10	4	6
3.2.	Открытка. Handmade. Свободный выбор материалов и приемов.	урок	10	4	6
	Раздел 4. Шрифт. Искусство шрифта.				
4.1.	Шрифтовая композиция «Транспорт». Плоскость – объём – пространство.	урок	10	4	6
4.2.	Авторская книга. Книжная графика + текст.	урок	15	6	9
	Раздел 5. Стилизация. Макетирование.				
5.1.	Графическая стилизованная композиция «Город-образ» (город моряков, город роботов, город кошек и т.д.). Эскиз витража.	урок	15	6	9
5.2.	Итоговая работа «Дом – образ»: дом музыканта, дом фотографа, дом моряка, дом домика и т.д.	урок	25	10	15
			85	34	51

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения (2 класс)

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции в дизайне

Цель: Понятия «дизайн», «виды дизайна». Знакомство с основными понятиями, терминологией в области дизайна.

Задачи: - Знакомство с программой по «Основам дизайн проектирования», материалами и техниками, применяемыми при создании дизайнерской композиции. - Знакомство с лучшими образцами в различных областях дизайна.

- Разбор основных законов, правил, приёмов и средств композиции на основе иллюстративного материала.

Раздел 2. Графические средства композиции

Цель: Знакомство с основными графическими средствами композиции, различными графическими материалами и приемами (точка, линия, пятно, цвет, текстура, фактура). Изучение влияния характера линий и пятен на выразительность графической композиции. Создание декоративных поверхностей различными приемами и средствами.

Задачи: - Знакомство с техникой нанесения точек, линий различными материалами и инструментами;

- Линия и пятно в композиции. Контур. Знакомство с тонкой графикой и понятием «тон» в графике. Эмоциональная трактовка линии.

- Приобретение навыков работы тонким пером и тушью; знакомство с различными приемами и техниками создания графической композиции в дизайне (печать, тамповка, оттиск различными инструментами и материалами).

- Усвоение учащимися опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы тушью, гуашью, создание гармоничного листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. Понятие «пятно», силуэт, тон. Графические фактуры (кляксография). Монотипия.

Раздел 3. Выразительные пластические средства композиции в дизайне

Цель: Различные приемы стилизации в композиции (геометрическая, криволинейная). Пластико-графический ключ. Эмоциональность в композиции.

Задачи: - научить видеть, анализировать природную форму, выявлять и подчеркивать самые выразительные характерные особенности формы;

- приобретение навыков составления композиции, выявление центра и подчинения второстепенных элементов конкретному пластико-графическому приему.

Раздел 4. Цвет в дизайнерской композиции

Цель: Знакомство с основами цветоведения. Формирование понятия выразительности композиции при помощи ограниченной палитры (монохром). Черное-белое-серое.

Задачи: - Познакомить учащихся с основными понятиями – «цвет», «тон», «насыщенность», «светлота», «монохром», «ахроматический», «хроматический».

- Познакомить учащихся с цветовым кругом, последовательностью расположения цветов.

- Сформировать у учащегося представление о психологических возможностях цвета при создании определенного художественного образа.

- Познакомить учащихся с характеристикой черного, серого и белого цветов и их возможности; показать разнообразие тональных переходов от белого к черному; объяснить понятие «серебро» в монохромной композиции.

- Сформировать у учащегося представление о возможностях тона при создании определенного художественного образа.

Раздел 5. Выразительные средства композиции. Симметрия, асимметрия в природе и в дизайне. Фактура. Текстура. Коллаж. Аппликация

Цель: Различные выразительные средства композиции в дизайне. Приемы работы над декоративной композицией. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных за текущий год обучения.

Задачи: - Познакомить учащихся с понятием «фактура», «текстура», «коллаж», «аппликация»; развитие навыков работы с различными материалами и инструментами для получения различных поверхностей графического и пластического характера; закрепление умений работы с бумагой, ножницами, клеем.

- Познакомить учащихся с понятием «симметрия», «асимметрия»; научить наблюдательности, анализу природных и дизайнерских форм; приобретение навыков составления симметричной и асимметричной композиции в дизайне.

- Выявить качество и уровень усвоения учебного материала.

1 год обучения (2 класс)

II полугодие

Раздел 1. Выразительные средства композиции

Цель: Центр композиции (акцент), доминанта, второстепенные элементы композиции, ритм. Формирование устойчивого понимания учащимися особенностей формирования простейших модульных структур на основе ритма.

Виды ритма.

Задачи: - Познакомить учащихся с понятиями «центр композиции, доминанты, акценты, второстепенные элементы композиции, ритм» на основе примеров в природе, в предметном мире и в дизайнерской композиции.

- Познакомить учащихся с понятием «раппорт» и «ограниченная палитра».
- На основе серий упражнений развить навыки составления простейших ритмических композиций «свободного характера» в 1 цвет.
- На основе серий упражнений развить навыки составления простейших ритмических композиций «закономерного характера», в виде раппорта, в 1-2 цвета.

Раздел 2. Декоративная композиция. Приемы составления

Цель: Формирование устойчивого понимания учащимися основ составления простейших формальных композиций, используя неизобразительные элементы. Закрепление знаний, умений и навыков стилизации, трансформации природных форм. Знакомство учащихся с общими принципами построения декоративной композиции.

Задачи: - объяснить учащимся, что такое стилизация;

- развить у учащихся умения анализа природных форм;
- познакомить со способами упрощения природной формы;
- закрепить в сознании учащихся общие принципы построения декоративной композиции.

Раздел 3. Пластические выразительные средства композиции в дизайне

Цель: Закономерности формообразования в природе и дизайне. Особенности формообразования рельефных поверхностей. Понятие «модуль». Стилизация

объектов растительного мира. Бумаготворчество как средство выражения образа в дизайнерской композиции. Продолжение изучения основ цветоведения как одного из графических средств композиции.

Задачи: - познакомить учащихся с понятиями формообразование и ритм на примере объектов живой природы (кактус, панцирь черепахи, подсолнух, кожа змеи и т.д.);

- развитие навыков бумаготворчества;
- выполнить серию упражнений на «сжатие», «кручение», «надрывание», «разрывание», «наматывание» бумаги на объемные формы;
- приобретение навыков составления рельефных композиций на основе модуля.
- развитие способностей стилизации природных форм, выявляя при этом собственные и заданные свойства формы;
- закрепление знаний умений и навыков, полученных в процессе изучения материала раздела (итоговая рельефная композиция).

Раздел 4. Основы цветоведения.

Цель: Овладеть базовыми знаниями о закономерностях построения цветографической композиции.

Задачи: - познакомиться с понятием «цветовой круг», «насыщенность», «светлота»;

- ахроматическое и хроматическое;
- психофизические свойства цвета.

2 год обучения (3 класс)

I полугодие

Раздел 1. Приемы стилизации

Цель: Выработать понимание процесса преобразования природных форм в декоративно плоскостное изображение.

Задачи: - овладеть знаниями анализа природных форм;

- познакомить с приемами создания линейных, плоскостных и комбинированных изображений природных объектов;

- приобрести навыки создания предметного образа на базе изученного природного объекта.

Раздел 2. Приемы композиции

Цель: Выработать понятие основополагающих законов и приемов композиции.

Задачи: - отработать схему построения статической и динамической композиций формального характера;

- выработать умения составления декоративной ассоциативной композиции на выявление связи между предметом, средой и определенным настроением.

Раздел 3. Создание предметного образа в дизайнерской композиции

Цель: Развитие способностей составления предметного образа в дизайнерской композиции.

Задачи: - познакомить учащихся с понятием реализм, декоративность и абстракция;

- приобрести учащимися навыков анализа предметной формы с последующим созданием нового образа;
- научиться графическими средствами композиции выявлять особые свойства формы.

2 год обучения (3 класс)

II полугодие

Раздел 4. Плакатное искусство. Книжная графика

Цель: Научиться языку плакатной и книжной графики.

Задачи: - познакомить учащихся с историей плакатной и книжной графики;

- выявление особенностей составления плакатной, рекламной композиции (яркое, броское, лаконичное изображение);
- приобретение навыков выбора цветовых предпочтений для выражения определенного образа;
- разобрать специфические особенности построения композиции в книжной графике (по иллюстрациям шедевров книжной графики).

Раздел 5. Стилизация предметных форм

Цель: Познакомиться с видами стилизации. Применение полученных знаний на практике.

Задачи: - закрепить знания основных приемов стилизации форм: в сторону обобщения и приукрашивания, а также преобразования конкретного в абстрактное;

- приобрести умения составления ассоциативной композиции на примере натюрморта.

Раздел 6. Ритм

Цель: Построение объемных ритмических композиций.

Задачи: - закрепление знаний, умений и навыков у учащихся в работе с бумагой;

- познакомить с понятиями «ритм, структура» в дизайне и природе;

- создание мини-проекта объемной формы (светильник).

3 год обучения (4 класс)

I полугодие

Раздел 1. Ассоциация. Стилизация. Трансформация.

Цель: Развитие ассоциативного и пространственного мышления учащихся.

Задачи: - получить необходимые знания о криволинейной и геометрической пластике в процессе стилизации природных форм и получения объектов дизайна;

- развитие навыков составления выразительного силуэта стилизуемой формы;

- развитие умений качественной работы с бумагой и поэтапного выполнения пространственных задач.

3 год обучения (4 класс)

II полугодие

Раздел 2. Элемент и пространство

Цель: Развитие пространственного мышления у учащихся. Создание макетов функциональных объектов дизайна. Мобиль. Стул-образ. Дом-образ.

Задачи: - познакомить учащихся с некоторыми приемами бумагопластики: трансформации плоскости листа бумаги: надрез-сгиб, прорез-сгиб, прорез-отгиб в пространстве, вырубка;

- получить навыки конструирования из бумаги, получения динамического равновесия;

- развитие способностей учащихся комбинирования различных материалов при создании дизайнерской объемной композиции;

- научить детей выявлять свойства природных объектов и перенос их на предметные формы.

4 год обучения (5 класс)

I полугодие

Раздел 1. Модуль. Комбинаторика формообразования в дизайне

Цель: Дать учащимся понятие «модуль». Комбинаторика как способ получения различных ритмических вариаций.

Задачи: - приемы создания модульных структур в графических монохромных композициях;

- приемы создания цвето-графической композиции, усложненной за счет определенной цветовой гаммы;

- научить учащихся составлять объемные ритмические композиции, выражая определенный образ.

Раздел 2. Элементы фирменного стиля

Цель: Познакомить учащихся с константами фирменного стиля – логотип, фирменный знак, рекламный слоган.

Задачи: - познакомить учащихся с видами логотипов, дать представление о взаимосвязи всех элементов фирменного стиля по общему признаку;

- научить составлять простейшие композиции из двух букв (собственные инициалы), при этом выявляя общее звено между буквами (ритм, симметрия, равновесие, статика, динамика, контраст-нюанс);

- закрепить навыки работы с бумагой, создавая объемное решение монограммы.

4 год обучения (5 класс)

II полугодие

Раздел 3. Графика малых форм

Цель: Получение практических навыков в наработке цвето-графических композиций, исходя из конкретных композиционных задач.

Задачи: - дать понятие «серийность» в дизайне;

- выявить образ в композициях малого формата (спичечная этикетка), делая акцент на лаконизме, контрасте и выразительности;
- создать простейшие объемные композиции из листа бумаги, используя прием киригами в едином стилистическом решении (открытки);
- отработать мастерство создания композиций из различных материалов (handmade).

Раздел 4. Шрифт

Цель: Формирование представления о шрифте как неотъемлемой части графического дизайна.

Задачи: - познакомить учащихся с историей развития шрифта;

- закрепить знания о пропорциях буквенных знаков;
- развить навыки составления шрифтовых композиций;
- познакомить учащихся с приемами создания авторской книги художника;
- формирование в сознании учащихся чувство стиля, креативности мышления.

Раздел 5. Стилизация. Макетирование

Цель: Закрепление знаний, умений и навыков в области стилизации, полученных в процессе обучения.

Задачи: - развить способности творческого подхода в создании определенного образа в графической стилизованной композиции;

- закрепить навыки работы в определенном материале при создании объемных композиций;
- развить объемно-пространственное мышление обучающихся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной и дизайнерской формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над дизайнерской композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в дизайнерской композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о двухмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о трехмерном пространстве;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;
- умения:
- передачи ритма через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над дизайнерской композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой элементов композиции;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

2 год обучения

- знания:
- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения пятен и линий;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:
- разработки композиционной схемы;
- использования эскизных предпроектных зарисовок в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

3 год обучения

- знания:
- применения основных правил и законов дизайнерской композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности отдельных частей, деталей композиции по отношению к целому материалу и формату;
- умения:
- выполнения декоративной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- навыки:
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и формальных центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

4 год обучения

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о сомасштабности, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;
- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над дизайнерской композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- навыки:
- работы различными цвето-графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме защиты итогового проекта проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Дизайн» 4 года - в 5 классе,

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи, графике, в макете. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и цветовых решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- защита и обсуждение итоговых работ;
- выставка итоговых работ.

Критерии оценок

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.

2. Выбор концепции и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цвето-тональных эскизов.
8. Выполнение работы на формате в материале.
9. Выполнение макетной части проекта.

Работа над композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Основы дизайн - проектирования». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цвето-тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, серия цвето - графических листов с введением элементов бумагопластики. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение, если в макете – пространственное решение в виде макетной части.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по дизайн проектированию просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по основам дизайн проектирования необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и цветовой композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства и дизайна; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
11. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
12. Кибрик Е.А.. Композиция. – М.: «Юный художник», 2006. – (Библиотечка «Юного художника»)
13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
14. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1978
15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
16. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: учеб. пос. для студентов худ.-граф. фак. пед. ин-тов / сост. Н.Н.Ростовцев, С.Е.Игнатъев, Е.В.Шорохов. – М.: Просвещение, 1989
17. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
18. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

19. Соколова О.Ю. Секреты композиции: Для начинающих художников. – М.: Астрель : АСТ, 2001. – (Студия художника)
20. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
21. Филиппова А.Л., Филиппов А.Е. Композиция прикладная: Второй год обучения: учебн. пос. для детских худож. шк. и шк. искусств. – Краснодар, 2019
22. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985
23. Шорохов Е.В. Композиция: учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски,
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.