

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская художественная школа города Пскова"**

**Предметная область В.00. Вариативная часть В.06
Программа по учебному предмету В.08.УП.08**

**"Основы дизайн-проектирования"
(факультатив)**

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства "Живопись"**

Псков, 2019

Разработчик:
Ковалькова С.Ю.,
преподаватель высшей категории
ДХШ г. Пскова

Рецензенты:
Лялина И.И., член СХ РФ,
преподаватель высшей категории
ДХШ г. Пскова;

Кучеровская В.В.,
кандидат искусствоведения,
заведующий кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов
ПсковГУ

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Формы и методы контроля
5. Требования к уровню подготовки обучающихся
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список рекомендуемой литературы и средств обучения

1. Пояснительная записка

Программа по предмету "Основы дизайн-проектирования" разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Дизайн", а также с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Живопись".

Рабочая программа по предмету "Основы дизайн-проектирования" занимает важное место в системе воспитания и образования в ДХШ и может быть использована в ДХШ г. Пскова в качестве факультативных занятий при освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись". Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного образования и эстетического воспитания учащихся. Оно способствует развитию творческого мышления, художественных способностей учащихся.

Современный уровень развития производства, техники, строительства немислимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, малых архитектурных форм. Все это - дизайн. Дизайн - особая сфера изобразительного искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека "от иголки до самолета", улучшает качество жизни. Дизайн сегодня стал одним из символов современной цивилизации. Профессия дизайнера очень интересная и перспективная именно потому, что область её применения также безгранична, как и предметная среда. Включение в программу обучения дисциплины "Основы дизайна" необходимо и для профессиональной ориентации учащихся, и для более осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. Композиция станковая, декоративная и дизайн имеют свой образный язык. Освоение этого языка дает возможность увидеть и понять красоту окружающего мира, красоту повседневных предметов быта, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Поэтому очень важно с ранних лет на уровне художественной школы воспитывать в ребенке творчески-созидательную личность.

Форма проведения учебных занятий. Объем учебного времени

Учебные занятия проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.

В учебном плане на реализацию учебного предмета предусмотрено 3 академических часа в неделю, 51 час в полугодие, 102 часа в год, в том числе - 11 теоретических часов и 91 час практических занятий. Учебный курс "Основы дизайн-проектирования" рассчитан на один год. Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, которые сопровождаются объяснением материала, демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом мнениями, а также при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления теоретических знаний, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса (рисунок, живопись, ДПК). Важным является развитие умения анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая.

Учебный курс факультатива "Основы дизайн-проектирования" рассчитан на годичное обучение детей в возрасте 14-15 лет. Оптимальное количество детей в группе 9-15 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени индивидуальной работе с каждым ребёнком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложности в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой).

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения заданий.

Цель и задачи учебного предмета:

Цель программы - создание механизма развития и реализации творческих способностей детей, развитие воображения, восприятия, самовыражения; воспитание художественного вкуса; подготовка к поступлению в художественные вузы по специализации "Дизайн".

Задачи программы:

- научить строить композицию в определенной системе и последовательности;
- развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как композиция, образ, знак и др.;

- понимать природу, свойства, значения изобразительного знака в жизнедеятельности человека, общества.

Программа разработана с учетом:

- обеспечения преемственности программы факультатива "Дизайн" и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа "Основы дизайн-проектирования" ориентирована на:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- выработку в обучающихся личностных качеств, способствующих:

- освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;
- умению планировать свою внеаудиторную работу;
- приобретению навыков творческой деятельности;
- осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умению давать объективную оценку своему труду;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определению наиболее эффективных способов достижения результата.

2. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Лекции	Практические занятия	Общее кол-во часов
I полугодие				
1	Что такое дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. Баухауз.	2		3
2	Фактуры и материалы.	3	22	25
	1. Упражнения: "Разработка различных видов фактур".	1	3	4
	2. Трансформация натюрморта. Задание "Натюрморт"	1	8	9
	3. Графические преобразования. Графические исследования выбранной натуры (морские раковины, листья, шишки, семена различных деревьев и т.д.)	1	11	12
3	Стили: "Модерн", "Ар-нуво". Стилизация. Анализ натуры.	3	21	24
	1. Упражнение: "Стилизация насекомых, животных, птиц, рыб".	1	8	9
	2. Творческая работа: "Использование стилизованных образов в предметах быта" (на футболках, сумках и т.д.).	1	8	9
	3. Упражнение: "Цвет в декоративной композиции".	1	5	6
Итого в I полугодии		8	43	51
II полугодие				
4	Промышленная графика. ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ	2	16	18
	1. Упражнение: "Разработка цифрового знака".	1	8	9
	2. Творческое задание: "Разработка логотипа имени".	1	8	9
5	Плакат. Творческое задание: "Экологический плакат" (выполнение эскизов).	1	14	15

6	Книжная графика. Творческое задание: "Буквица".	0	15	15
	Итого во II полугодии	3	48	51
	Всего за год	11	91	102

3. Содержание программы "Основы дизайн-проектирования"

1. Тема 1. "Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. Баухауз".

Баухауз (нем. *Bauhaus* - "дом строительства"), Высшая школа строительства и художественного конструирования, основанная немецким архитектором В. Гропиусом в Веймаре в 1919 году.

По замыслу автора, Б. был призван объединить "разошедшиеся" искусство, ремесло и технику в "единое художественное производство", соединить их в форме средневековых строительных гильдий, но на новой научно-технической основе. Вначале все студенты проходили 6-месячный курс предварительного обучения, где изучали свойства материалов и основы ремесел, а также теорию формы и рисунка. После этого их допускали к работе в мастерских: творческой и производственной, где упор делался на практические занятия. В зависимости от склонностей учащихся из них готовили архитекторов, художников-конструкторов, фотографов, дизайнеров.

Особое внимание В. Гропиус уделял отбору преподавателей, разделявших его убеждения: в разные годы здесь работали художники В. Кандинский, П. Клее, О. Шлеммер, Л. Файнингер, дизайнеры Л. Мохоли-Надь и Й. Иттен.

1. Тема 2. Фактуры и материалы.

1. Упражнения: "Разработка различных видов фактур"

Разработать 12-16 видов фактур.

Цели: знакомство с понятием "фактура" в дизайне, развитие образного мышления, развитие графических умений и навыков.

Задачи: вырабатывать культуру оформления своих работ.

2. Трансформация натюрморта. Задание "Натюрморт".

Выполнить творческое задание на основе разработанных фактур. Составить натюрморт из 4-6 предметов и на основе анализа формы, используя различные фактуры, выполнить его в материале.

Цели: развитие композиционного мышления научить чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения, добиваться читаемости изображения.

Задачи: формировать способность к творческой работе, создать динамическую композицию, закрепить понимание влияния различных фактур на создание художественного образа.

3. Графические преобразования.

Графические исследования выбранной природы (морские раковины, листья, шишки, семена различных деревьев и т.д.) посредством силуэта - обобщение светлое на темном, темное на светлом, при помощи фактур, конструктивной линией,... (как именно?)

Цели: знакомство с различными способами и приемами получения изображений, методами стилизаций, практикой поиска образа и последовательной трансформации форм, применяемых в дизайн-графике.

Задачи: формировать способность к творческой работе, развивать графические умения и навыки, вырабатывать культуру оформления своих работ.

Тема 3. Стили: "Модерн", "Ар-нуво".

Модерн

В последнее десятилетие XIX в. развивается новый стиль - модерн. В Германии его называли югендстиль (молодой стиль), а Австрии 0 сецессион (отделение, уход), во Франции - арт-нуво (новое искусство). Модерн стремился преодолеть эклектику, создать современный универсальный синтетический стиль.

Основным побудительным мотивом всех новшеств стал поиск неповторимо индивидуальных решений и в композиции интерьера, и в формах утвари, мебели и даже в орнаменте. Для модерна характерны живописность, рисованность, пластичность форм, текучие "растительные" линии, которые очерчивают переплеты окон, порталы, стулья, светильники, повторяются в рисунках обоев. Орнамент маскирует конструктивное решение архитектурных элементов интерьера и мебели. В мебели применяют дорогие материалы и разнообразные способы и виды отделки: интарсию, окрашенную фурнитуру, перламутр, слоновую кость, металл.

Арт-деко: полеты художественной фантазии

Арт-деко - стиль, который называют синонимом эффективности. Этим термином обозначают стиль, сочетающий в себе классицизм, симметричность и прямолинейность; он - продукт таких разных источников, как арт-нуво, кубизм, "Баухауз", а также и таких, как древнее искусство Египта, Востока, Африки, Американских континентов. Как художественное течение арт-деко оформился в 1908-1912 годах и достиг расцвета между 1925 и 1935 гг.

Анализ природы. Стилизация.

1. Упражнение: "Стилизация насекомых, животных, птиц, рыб".

Разработать 8 вариантов стилизации растений (насекомых, птиц, рыб) и один вариант выполнить в разных цветовых гаммах.

Цели: знакомство с понятием "Стилизация", развитие образного мышления, знакомство с образцами стилизаций растений различных исторических стилей, развитие графических умений и навыков.

Задачи: учить работать над эскизами последовательно, постепенно доводя работу до законченного вида.

2. Творческая работа: "Использование стилизованных образов в предметах быта" (на футболке, сумке, бейсболке, ювелирном украшении).

Цели: знакомство с понятием "Стилизация", развитие образного мышления, знакомство с образцами стилизаций растений разных исторических стилей, развитие графических умений и навыков.

Задачи: вырабатывать культуру оформления своих работ, учить работать над эскизами последовательно, постепенно доводя работу до законченного вида.

3. Упражнение: "Цвет в декоративной композиции".

Выбрать наиболее удачную композицию, выполненную на предыдущих занятиях, разработать её более подробно. Выполнить её в разных цветовых гаммах. Формат работы А3.

Цели: развитие образного мышления, чувства цветовой гармонии.

Задачи: добиваться выразительности образа, композиционной уравновешенности, вырабатывать культуру оформления своих работ.

Тема 4. Промышленная графика (*раскрыть содержание термина*).

Шрифтовая композиция.

1. Упражнение: "Разработка цифрового знака".

Разработать 8 эскизов композиции с цифрами "10", "15", "25". Наиболее удачные (2-3) выполнить в цвете.

Цели: развитие композиционного мышления, научить чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения, добиваться читаемости изображения.

Задачи: формировать способность к творческой работе, создать динамичную композицию, закрепить понимание влияния цвета на создание художественного образа.

2. Творческая работа: "Разработка логотипа имени"

Разработать логотип своего имени.

Цели: познакомить с понятием "логотип", его применение в промышленной графике, развитие образного мышления.

Задачи: развитие навыков стилизации декоративной композиции, добиваться пластики линий и форм, читаемости изображения, развитие чувства цветовой гармонии.

Тема 5. Плакат.

Творческое задание: "Экологический плакат"

Цели: познакомить с плакатом, как видом графического искусства, его назначением, содержанием и образным решением. Познакомить с мастерами плаката XX века.

Задачи: закрепить понятия: ритм, доминанта в композиции, цветовая гармония. Развивать образное мышление, графические умения и навыки. Научить применять различные фактуры для достижения максимальной образности и читаемости плаката.

Тема 6. Книжная графика.

Творческое задание: "Буквица"

Разработать 4 эскиза буквиц в разных стилях.

Цели: познакомить с книжной графикой, мастерами иллюстрации, особенностями оформления буквиц в разных исторических стилях.

Задачи: создать образное решение буквицы для оформления детских сказок разных стран. Закрепить знания о центре композиции, способах выделять главное при помощи размера, цвета и т.д.

4. Формы и методы контроля. Системы оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету "Дизайн" является **текущая и промежуточная аттестации**. **Текущая аттестация** проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится в течение учебного процесса в форме просмотра учебных и домашних работ преподавателем; оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы **промежуточной аттестации:**

- полугодовой просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- годовой просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Критерии оценок.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". Возможны оценки с минусом, например, "5-" - хорошая работа, но немного "не дотягивает" до чистой пятерки и т.п.

Оценка 5 "отлично" предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы;
- использование большого количества предварительных эскизов;
- умение использовать разные материалы;
- умение использовать разные стили.
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение выполнять стилизации;
- творческий подход.

Оценка 4 "хорошо" допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы;
- некоторую дробность и небрежность композиции.

Оценка 3 "удовлетворительно" предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- однообразное использование приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность.

5. Требования к уровню подготовки учащихся:

В результате освоения данной программы учащийся должен обладать соответствующими теоретическими знаниями и художественно-исполнительскими умениями и навыками:

- проявлять интерес к изобразительному искусству, самостоятельно творческому исполнению упражнений;
- использовать сформированный комплекс знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, позволяющий применять многообразные возможности различных художественных материалов и техник для достижения цели при выполнении авторских композиций, самостоятель-

но накапливать натуральный материал и реализовывать его в творческой работе над композицией;

- осваивать закономерности создания дизайнерского проекта;
- владеть техниками исполнения композиционных упражнений, навыками использования художественно оправданных технических приемов при решении изобразительных задач;
- применять навыки по воспитанию самостоятельного контроля при выполнении внеаудиторных заданий;
- применять творческую инициативу, сформированные представления о методике выполнения дизайнерских произведений и приемах работы над проектами;

Знать:

- художественно-эстетические, технические особенности различных изобразительных стилей;
- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы, основы цветоведения; понимать композицию, как соподчинение с главным сюжетно-тематическим центром всех композиционных элементов;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла (в соответствии с программными требованиями);
- профессиональную терминологию.

Основные виды, законы, правила, приемы и средства композиции в дизайне:

- Фронтальная
- Объемная
- Глубинно-пространственная
- Статика
- Динамика
- Ритм
- Симметрия
- Асимметрия
- Композиционное равновесие
- Доминанта (выделение композиционного центра) ?
- Пропорции, модуль
- Линия, пятно, точка, силуэт, фактура и текстура

- Контраст, нюанс
- Стилизация
- Трансформация
- Комбинаторика

Иметь практический опыт:

- учебно-исполнительский;
- учебно-теоретический;
- творческий (креативный);

Уметь:

- грамотно выполнять дизайнерские упражнения, на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
- самостоятельно разрабатывать эскизы творческих проектов;
- ориентироваться в учебной литературе по изобразительному искусству;
- самостоятельно преодолевать технические трудности при выполнении заданий;
- создавать креативный образ при выполнении задания;
- творчески использовать различные художественные материалы и техники.

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета "Дизайн" проходит в форме практических занятий с изучением теоретических основ дизайна. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится мастер-классам: показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов её решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. Необходимо также предусмотреть время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении основ дизайна, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают

возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться, постигая секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые ставятся преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических заданий курса дизайна (слайды, видео-фрагменты), учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т.п.; ссылки на источники информации в сети Интернет; материалы для углубленного изучения темы.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Изучение основ дизайна должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы над учебными заданиями сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умений прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

7. Список рекомендуемой литературы и средств обучения

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М., Искусство, 1942.
2. Аршакуни О.К. Народное зодчество Пскова. Архитектурное наследие Ю.П. Спегальского. - М.: Стройиздат, 1987.
3. Бэкер В. Портьеры: дизайн и ткани/Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Ниола 21-й век", 2006. - 176 с.: ил.
4. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. - М.: Эксмо, 2009, - 848 с.: ил.
5. Искусство Древнего мира. Энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 302 с.: ил.
6. Искусство. Ч. 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. Энциклопедия для детей. Т. 7. - М.: Аванта+, 2005. - 688 с.: ил.
7. Мосин И.Г. Мировое искусство (Мастера японской гравюры), - СПб: ООО "СЗКЭО "Кристалл", 2006, - 208 с., ил.
8. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века. - Москва: искусство, 1991.
9. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - ОБНИНСК.: Издательство "ТИТУЛ", 2001.
10. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - ОБНИНСК.: Издательство "ТИТУЛ", 2001.
11. Суздалев П.К. Врубель. - М.: Советский художник, 1991.
12. Сказки с иллюстрациями Ивана Билибина. - М.: Белый город, 2010.
13. Журнал "Юный художник".

Средства обучения

1. Коммуникативные средства связи.
2. Литература - словари, энциклопедии.
3. Работы художников, дизайнеров (альбомы).
4. Посещение выставок (лекции), музеев.