МБОУ ДОД «Детская художественная школа»

Программа по предмету

«Основы дизайна и проектирования»

по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе

в области изобразительного искусства

«Живопись»

с.Кочубеевское 2013г.

«Одобрено» Методическим советом Образовательного учреждения Дата рассмотрения	«Утверждаю» Директор – _________________________________ (подпись) Дата утверждения

Разработчик-Ершова Н.А., преподаватель

МБОУ ДОД «Детская художественная школа»

Рецензент-

Рецензент-

Рецензия на программу

по предмету «Основы дизайна и проектирования»

Программа по предмету «Основы дизайна и проектирования» для 1-4 классов ДХШ составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

Программа интегративна по содержанию, блочно-модульная по способу организации, комплексная по видам деятельности, направлена на формирование и развитие у ребенка способностей, соответствующих возрастным возможностям, потребностям и интересам.

В пояснительной записке рассматриваются цели и задачи курса, раскрыта значимость предмета в системе дополнительного образования, его роль в формировании и развитии творческой личности ребенка; актуальность, отражены прогнозируемые результаты обучения, условия реализации программы.

В программе дано содержание предмета, предметный учебно- тематический план.

Представленная программа позволяет педагогу творчески относиться к преподаванию данной дисциплины, учитывая и развивая индивидуальные способности учащихся.

Программа составлена грамотно, соответствует Федеральным государственным требованиям. Выпускники, подготовленные по данной программе, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на отделения декоративно – прикладного искусства, факультеты дизайна, архитектуры, четко представляя область дальнейшей своей деятельности.

Рецензент(ы):___________________

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Основы дизайна и проектирования» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность конструкций , но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых архитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это 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 ее 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 воспитание творчески-созидательной личности.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями , с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки)

Срок реализации программы составляет-132 часа ,из которых аудиторных. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 1 часу. Учебный курс по «Основам дизайна и проектированию» рассчитан на четырехгодичное обучение детей в возрасте от10-11 до 14-15лет. Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса . Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая , индивидуальная.

Оптимальное количество детей в группе 7-9 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Цель программы – Создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как ,композиция, образ, знак .

Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

Знакомство с языком дизайна

Освоение основных видов, законов, правил, приемов и средств 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

Развитие образно-ассоциативного мышления

Знакомство с курсом цветоведения

Освоение последовательности в работе над преобразованием предметов

* Реальное изображение
* Стилизация
* Ассоциативность
* Абстракция
* Знаковость

Знакомство со шрифтом

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.

Учебно-тематический план

по «Основы дизайна и проектирования»

132 аудиторных часов

28 часов самостоятельная работа

1 класс

33 часа

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры.	1		1	
2.	Упражнения . Композиции из разнородных геометрических фигур.	1	3	4	
3.	Упражнения. Композиции из однородных геометрических фигур.		6	6	
4.	Упражнения. Ассоциативно-образные композиции.	1	5	6	
5.	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	1	5	6	
6.	Композиция из кубов.		6	6	
7.	Текстура. Бумажная пластика.	1	3	4	
8.	Композиция из букв в пространстве.				6
		5	28	33	6

2 класс

33 часа

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Упражнения. Контрасты.	1	2	3	
2.	Упражнения. Ритм.	1	5	6	
3.	Модуль. Комбинаторика.	1	9	10	
4.	Стилизация. Растение. Силуэт.	1	5	6	
5.	Композиция «Портрет». Формообразование.	1	7	8	
6.	Стилизация объекта. Анализ натуры.				8
		5	28	33	8

3 класс

33 часа

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Текстура. Бумажная пластика. Рельеф.	1	3	4	
2.	Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.	1	11	12	
3.	Слово - образ. Коллаж.		8	8	
4.	Стилизация. Знак.	1	8	9	
5.	Ассоциативно-образная композиция «Город».				8
		3	30	33	8

4 класс

33 часа

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Фактуры и материалы. Натюрморт.	1	5	6	
2.	Буквенная композиция. Монограмма.	1	7	8	
3.	Трансформация натюрморта.	1	8	9	
4.	Ассоциативно-образная композиция на заданную тему.	1	9	10	
5.	Объёмно- пространственная композиция. Бумажная пластика.				6
		4	29	33	6

Содержание предмета

1 класс

1. часа

1.Тема:Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры.

Цели и задачи: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний.

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

Часы:1.

2.Тема:Упражнения.Композиции из разнородных геометрических фигур.

Цели и задачи: знакомство с законами композиции, создание 4 вариантов композиций с разным количеством фигур в разных форматах, фигуры пересекаются ,имеют разную площадь, добиться равновесия в формате, цельности композиций, изучение взаимодействия фигур друг с другом.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, работы учащихся.

Часы:4.

3.Тема:Упражнения. Композиции из однородных геометрических фигур.

Цели и задачи: изучение взаимодействия однотипных фигур, создание 4 вариантов композиций ,фигуры разные по размеру, добиться цельности и равновесия в формате.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, ластик, фломастер, работы учащихся.

Часы:6.

4.Тема:Упражнения.Ассоциативно-образные композиции.

Цели и задачи: знакомство с ассоциацией как способом мышления, формально-образное выражение эмоциональных состояний и свойств предметов, выполнение 2 вариантов композиций, построенных на цветовых ассоциациях(жара, иней, хмурый день и т.д.) и ассоциациях словесных образов(праздник, ярмарка, грусть…)

Материалы и оборудование: бумага, акварель, гуашь, работы учащихся.

Часы:6.

5.Тема:Упражнения. Статика, динамика, хаос.

Цели и задачи: знакомство с законами формальной композиции, создание гармоничных композиций передающих тип движения, равновесие в формате.

Материалы и оборудование: бумага, цветная бумага, клей, работы учащихся.

Часы:6.

6.Тема:Композиция из кубов.

Цели и задачи: создание 4 вариантов гармоничной композиции(линейное решение, линейно- пятновое , линейно- пятновое на черном фоне, тоновое) изображение объёмов в пространстве.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, фломастер.

Часы:6.

7.Тема:Текстура.Бумажная пластика.

Цели и задачи: научить различным способам изготовления разнообразных текстур, выполнить аппликацию из текстурной бумаги.

Материалы и оборудование: бумага, канцелярский нож, ножницы ,клей.

Часы:4.

8.Тема:Композиция из букв в пространстве.(самостоятельная работа)

Цели и задачи: закрепление полученных знаний ,создание уравновешенной и цельной композиции.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, цветной карандаш, фломастер.

Часы:6.

2 класс

33 часа

1.Тема:Упражнения.Контрасты.

Цели и задачи:

Материалы и оборудование:

Часы:3.

2.Тема:Упражнения.Ритм.

Цели и задачи: знакомство с ритмом и его видами, построение 5 ритмических композиций (линейной ,тональной ,цветовой, контрастной, нюансной).

Материалы и оборудование: иллюстрации, бумага, цв .бумага, ножницы, клей.

Часы:6.

3.Тема:Модуль. Комбинаторика.

Цели и задачи: развитие логического мышления, придумать модульный элемент, сделать из модульных элементов 4 варианта композиций путем поворота модуля.

Материалы и оборудование: методические пособия, бумага, гуашь, чертежные инструменты.

Часы:10.

4.Тема:Стилизация.Растение.Силуэт.

Цели и задачи: знакомство с приемами стилизации, работа изобразительными средствами –точкой, линией, пятном, освоение языка дизайна, реальное изображение растения упростить до силуэтного.

Материалы и оборудование: открытки с изображением растений ,цветов простой формы, методические пособия, бумага, карандаш, маркер.

Часы:6.

5.Тема:Композиция «Портрет».Формообразование.

Цели и задачи: изучение законов формообразования, из геометрических фигур путем их членения, наплыва, загораживания сконструировать портрет.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, акварель, фломастеры.

Часы:8.

6.Тема:Стилизация объекта. Анализ натуры.(самостоятельная работа)

Цели и задачи: стилизация как способ изображения, анализ натуры, изучение изобразительных возможностей линии, пятна, силуэта; зарисовать животное, выполнить линейное, фактурное, цветовое решения в заданном формате.

Материалы и оборудование: бумага, маркер, гелевая ручка, гуашь, методическая пособия, работы учащихся.

Часы:8.

3 класс

33часа

1.Тема:Текстура.Бумажная пластика. Рельеф.

Цели и задачи: изучение способов декорирования поверхности средствами бумажной пластики, понятие рельефа, творческий эксперимент в декорировании поверхности; рельеф рыбы, птицы, путем надрезов, прорезей, загибов, скручиваний придать листу рельефно-объёмные свойства.

Материалы и оборудование: бумага, канцелярский нож, ножницы, клей, степлер, карандаш.

Часы:4.

2.Тема:Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.

Цели и задачи: развитие ассоциативного мышления, создание яркого характерного образа дерева на заданную тему(мощность, декоративность, гибкость, запутанность, ветвистость и т.д.),выполнение 4 вариантов.

Материалы и оборудование: бумага, маркеры, тушь, акварель, пособия.

Часы:12.

3.Тема:Слово –образ. Коллаж.

Цели и задачи: развитие фантазии, соединение в цельную, гармоничную композицию изобразительной и шрифтовой части, в технике коллажа выполнить творческое задание .

Материалы и оборудование: иллюстрации, цв. бумага, картон, клей, ножницы , работы учащихся.

Часы:8.

4.Тема:Стилизация.Знак.

Цели и задачи: развитие ассоциативно- образного мышления, стилизация объёмной формы и трансформация ее в знаковую, выполнение 4 вариантов стилизованной формы объекта и решение фирменного знака.

Материалы и оборудование: пособия, бумага, маркеры, карандаш, гелевая ручка, тушь, перо, кисть, чертежные инструменты.

Часы:9.

5.Тема:Ассоциативно-образная композиция «Город».(самостоятельная работа)

Цели и задачи: развитие творческого мышления, создание оригинальной ,гармоничной композиции.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гуашь.

Часы:8.

4класс

33часа

1.Тема:Фактуры и материалы. Натюрморт.

Цели и задачи: изучение приемов изготовления фактур и имитации материалов, выполнение натюрморта состоящего из 5 предметов различных фактур и материалов, решение плоскостное ,фронтальное.

Материалы и оборудование: методические пособия, бумага, акварель, гуашь, паралон, кисть, тушь, воск, клей ПВА.

Часы:6.

2.Тема:Буквенная композиция. Монограмма.

Цели и задачи: развитие ассоциативного восприятия ,сочинить композицию из 2 буквенных знаков.

Материалы и оборудование: методические пособия, бумага, маркеры, тушь.

Часы:8.

3.Тема:Трансформация натюрморта.

Цели и задачи: раскрытие творческого потенциала учащихся ,изучение строение и характера формы предметов и их трансформация, освоение языка дизайна.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, методические пособия, работы учащихся.

Часы:9.

4.Тема:Ассоциативно-образная композиция на заданную тему.

Цели и задачи: создание характерного образа, развитие творческих способностей, выполнение ассоциативно-образной композиции на тему(хитрость, нежность, неповоротливость…)

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, маркеры, пособия.

Часы:10.

5.Тема:Объёмно-пространственная композиция. Бумажная пластика.(самостоятельная работа)

Цели и задачи: создание объёмно-пространственной композиции на основе раппорта

Материалы и оборудование: бумага, ножницы, канцелярский нож, картон, клей.

Часы:6.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения станковой и декоративной композиции в курсе обучения в ДХШ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.

Учащийся должен:

1. Знать основные законы композиции
2. Знать основные правила композиции
3. Знать приемы и средства композиции
4. Грамотно и последовательно вести работу над композицией
5. Применять на практике основные законы и правила композиции
6. Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы
7. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом
8. Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных композиций

В процессе обучения основам дизайна в ДХШ выпускники должны овладеть основными понятиями, навыками в области дизайна, уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию.

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение.

* Оборудование:
* Мольберты
* Табуреты
* Подиумы
* Компьютер
* Столы
* Натюрмортные столики
* Материалы:
* Бумага разных сортов
* Бумага цветная
* Гуашь, акварель, пастель
* Кисти
* Клей
* Кнопки, скотч
* Карандаши (цветные, простые)
* Маркеры, фломастеры
* Тушь, перо
* Ластик
* Калька
* Фонд работ учащихся
* Фонд методических пособий, разработок педагогов
* Наглядные пособия
* Альбомы по искусству
* Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д.

Литература

* Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
* Архейль Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
* Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
* Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
* Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
* Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
* Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.
* «Юный художник»

«Художественная школа»

«Реклама»

«Как»