

Отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детская художественная школа Амурского муниципального района"

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«Основы дизайн-проектирования»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись»

г. Амурск 2019

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» разработана на основе и с учетом требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, дизайна, архитектуры.

Программа предусматривает формирование представлений о проектной деятельности, воспитание эстетического вкуса в области предметной среды, знакомство с принципами формообразования и проектной графикой.

Срок реализации учебного предмета и возраст учащихся Срок реализации: программа «Дизайн» рассчитана на 2 года обучения в детской художественной школе. Возраст учащихся от 13 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета Объем учебного времени 2 часа в неделю на предмет. Общий объем учебной нагрузки учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» со сроком обучения два года составляет 136 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» со сроком обучения 2 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
Классы	4		5		
Полугодия	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	16	18	16	18	136

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Основы дизайн-проектирования» проводятся в форме теоретической части и практической работы.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (теоретическая часть, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер. Требования к учащимся повышаются постепенно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

развитие художественно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования;

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

- овладение основами художественной грамоты;
- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- овладение основами проектирования и основами исполнительского мастерства;
- формирование практических навыков создания дизайн-объектов;

- формирование навыков составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творческое использование полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения учащихся друг к другу; сотворчество.

Обоснование структуры программы Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой деятельности учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, разработка проектов);
- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, возможностей других материалов).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов дизайна, техник работы с материалом.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, доской.

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техническими способами работы с различными материалами, а практическая часть - это применение теоретических знаний в учебном и творческом поиске. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии мира дизайна, приобретают умения работать в различных графических техниках, технике коллажа, учатся создавать дизайн-проекты.

Содержание программы включает следующие основные направления:

изобразительные средства композиции; стилизация, плоскостная композиция; сфера применения плоскостной композиции (фирменный стиль, информационный дизайн, графический дизайн, дизайн книги, плакат); объемная композиция: сфера применения объемной композиции (модульное оборудование, бутафория, сценография, упаковка, игрушка, витрина, выставка).

Содержание программы направленно на освоение различных способов работы с материалами, а также на ознакомление с традиционными народными ремеслами, другими видами декоративно-прикладного творчества.

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения 2 года

№	Наименование темы	Количество часов		
		Теория	Практик а	Всего
<u>1 год обучения</u> <u>I полугодие</u>				
1	Раздел 1: Изобразительные средства композиции Линия. Упражнение. Пятно. Упражнение. Фактура и цвет. Упражнение. Формальная композиция. Упражнение	2	6	8
2	Раздел 2: Основы стилизации. Форма. Приемы и способы трансформации и преобразования формы. Упражнения на заданную тему. Стилизация. Стилизация растений. Упражнения на заданную тему. Растительный орнамент. Виды и приемы стилизации животных. Упражнения	4	8	12

	на заданную тему			
3	Раздел 3: Плоскостная композиция. Сфера применения плоскостной композиции Композиционные преобразования плоскости. Понятия количественной массы пятна, пластики, равновесия. Организация композиционного центра: акценты, сгущение, разряжение. Упражнения на заданную тему. Организация статичной и динамичной композиции. Упражнения на заданную тему. Понятия «ритма» и «метра» в композиции. Упражнения на заданную тему. Понятия «контраста», «нюанса», «тождества», «подобия» и сфера применения их в композиции.	4	8	12
	Итого за I полугодие			32
4	Раздел 4: Формирование художественного образа. Применение компьютерной графики. в работе над созданием образа. Художественный образ. Формирование и выражение художественного замысла. Упражнения на заданную тему в Adobe Photoshop. Формирование образа посредством манеры и техники исполнения. Изучение и применение эффектов в Adobe Photoshop. Итоговое задание: формирование образа посредством ассоциаций. Коллажирование в Adobe Photoshop.	2	8	10
5	Раздел 5: Основы и средства применения пространственной композиции Сфера применения пространственной композиции. Характеристики средового дизайна. Упражнения на заданную тему. Рельефная композиция средствами компьютерной графики на основе фактур. Упражнения на заданную тему.	4	8	12
6.	Раздел 6: Преобразование плоскости в объем Знакомство с понятием «план». Вариации вывода плана в объем. Упражнения на заданную тему. Понятие «развертка». Создание объемных фигур. Упражнения на заданную тему. Бумагопластика. Упражнения на заданную тему	1	5	6
7.	Раздел 7: Объемная композиция, ее закономерности. Пространство. Линейная и воздушная перспектива. Упражнения на заданную тему Изучение основных приемов формообразования объема. Подготовка изображения в растровом редакторе Изучение основных приемов преобразования объема. Трансформация областей. Монтаж изображений	2	6	8

	в Adobe Photoshop			
	Итого за II полугодие			36
	Всего за 1 год обучения			68
<u>2 год обучения</u>				
1.	Раздел 1: Основы проектирования. Сфера применения пространственной композиции Объемно-пространственная композиция, ее средства, приемы и закономерность. Упражнения на заданную тему Дизайн изделий. Эргономика. Упражнения на заданную тему Упаковка. Виды упаковок. Упражнения на заданную тему	4	8	12
2.	Раздел 2: Стил в дизайне. Применение компьютерной графики в работе над стилеобразующими элементами. Стил и образ. Условия формирования стили, стилеобразующие элементы (цвет, пластика, фактура, шрифт). Формальная композиция на заданную тему с использованием шрифта в Adobe Illustrator Стил в искусстве. Модерн. Авангард. Понятие композиции. Упражнения на заданную тему в Adobe Illustrator Шрифт в дизайне. Шрифтовая композиция в Adobe Illustrator Коллажная композиция по заданной теме в Adobe Photoshop.	4	8	12
3.	Раздел 3: Информационный дизайн. Реклама. Виды рекламы. Упражнения на заданную тему Плакат. Особенности языка плаката. Стил в плакате. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW Информационный стенд. Виды информационных стендов. Упражнения на заданную тему Итоговая работа: создание эскиза рекламной установки в CorelDRAW	2	6	8
	Итого за I полугодие			32
4.	Раздел 4: Графический дизайн. Применение компьютерной графики в работе над созданием логотипа. Знак. Пиктограмма. Эмблема. Образ в шрифте. Логотип. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW Понятие «моносерия». Упражнения на заданную тему в	2	6	8

	CorelDRAW Графическая продукция. Виды графической продукции. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW			
5.	Раздел 5: Фирменный стиль Особенности предприятия, организации. Сфера услуг. Формирование графического образа. Логотип. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW Деловая документация: деловая бумага, конверт, папка, визитка. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW Сувенирно-подарочная продукция. Упражнения на заданную тему в CorelDRAW	4	8	12
6.	Раздел 6: Социальный плакат Характерная особенность социального плаката. Целевая аудитория. Средства выражения идеи плаката. Упражнения на заданную тему. Выбор темы социального плаката. Формирование образа. Упражнения на заданную тему в Adobe Photoshop. Поиск графических средств выражения. Упражнения на заданную тему в Adobe Photoshop.	4	8	12
7.	Итоговая самостоятельная работа: разработка эскиза афиши (рекламного плаката) в любом из графических редакторов	-	4	4
	Итого за II полугодие			36
	Всего за 2 год обучения			68

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- знание профессиональной терминологии;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание основных признаков дизайн-композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия - асимметрия и др.).
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- знание основных элементов различных художественных стилей;
- знание современных принципов, методов и приемов работы над дизайн-проектом, в том числе, особенностей аппаратных и программных средств, применяемых в дизайне;
- знание основных видов проектной деятельности;
- умение использовать основные техники (графику, аппликацию, коллаж, конструирование) и материалы;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- овладение языком графического дизайна, его особенностями и условностями;
- умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;

- наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения;
- навыки в работе с графическими приемами в композиции;
 - навыки заполнения объемной формы;
 - навыки ритмического заполнения поверхности;
 - навыки создания объемно-пространственных и рельефных изображений;
 - навыки макетирования;
 - навыки конструирования из различных материалов.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

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

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;
- **Промежуточная аттестация:**
- просмотры по полугодиям
- По завершении изучения предмета «Основы дизайн-проектирования» проводится контрольная самостоятельная работа в рамках **итоговой аттестации**.

Критерии оценок

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

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

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

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» проходит в форме практических занятий на основе анализа образцов произведений графического и средового дизайна и изучения теоретических основ проектирования в дизайне, в сочетании со сбором аналогов. Выполнение учебных упражнений дополняется итоговыми композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

В изучении основ дизайн-проектирования преподавателем предусматривается подробное изложение содержания каждой учебной задачи и практических приемов ее решения, что должно обеспечить грамотное выполнение работы. В программе отводится время на самостоятельное осмысление задания, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении основ дизайн-проектирования, несомненно, является проведение преподавателем демонстрации приемов работы в графических программах, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель также разъясняет и обосновывает методику его выполнения. Степень законченности учебной работы будет определяться успешностью решения поставленных задач.

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

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебные пособия; презентация тематических заданий курса основ дизайн-проектирования (слайды, видео); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для учащихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы учащихся.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); ссылки в сети Интернет на источники информации.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. М., 2001
2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. - М., Европа, 2006
3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007

5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007
7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007

Дополнительная учебная и методическая литература

1. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Монография. Ташкент: ФАН, 1990
2. Безмоздин Л.Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С.Коган. Л.: Наука, 1999
3. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. - М., 2004
4. Воронов Н.В. Что такое дизайн. М., Знание, 1969
5. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970
6. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., Творчество, 1986
8. Дизайн: учебное пособие. Пер. с англ. - М.: ТОО Дека, 1994
9. Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия «Дизайн-слово». М., 2002
10. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.-пед. деятельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. искусства. М., 2000
11. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное искусство в школе. - 2001, №1
12. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., Стройиздат, 1982
13. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., Омега-Л, 2006
14. Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999
15. Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т. М., Союз дизайнеров России, 2003
16. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: книга для учащихся. М., Просвещение, 1985
17. Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977