Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова»

Принята педагогическим советом **24 февраля 2016 года**	**«УТВЕРЖДЕНА»** **Приказом № 008 от 24 февраля 2016 года**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ДИЗАЙН»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

«Основы дизайн-проектирования»

(УЧП.01. В.01.).

	Разработчик: **Никитский К.А. – преподаватель высшей квалификационной категории.**

г. Тула, 2016 г.

Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

- Срок реализации учебного предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной

организации на реализацию учебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цели и задачи учебного предмета;

- Обоснование структуры программы учебного предмета;

- Методы обучения;

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;

-Учебно-тематический план;

- Годовые требования;

III Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки

V Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

VI Список литературы

- Обязательная учебная и методическая литература

- Дополнительная учебная и методическая литература

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» (УЧП.01.В.01) разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн»; разработана с учетом возрастных особенностей детей, а также **тесно связано с программой учебного предмета «Основы дизайн –проектирования» обязательной части учебного плана; дополняет и расширяет эту программу.**

Программа предмета направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках с целью освоения проектной деятельности, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия художественной культуры через пробуждение интереса к изобразительному творчеству.

Программа обеспечивает знакомство учащихся с изобразительными средствами композиции, основами стилизации, основами плоскостной композиции, которые применяются в фирменном стиле, информационном дизайне, графическом дизайне, дизайне книги, плакате.

Содержанием программы являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. Выполняя задания, связанные с изобразительной деятельностью, дети учатся применять разнообразные графические материалы, организовывать композиционную плоскость, композиционный центр формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными видами дизайна, они узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, эмоции, фантазию.

Программа предусматривает использование различных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой по дизайну.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий – групповая или мелкогрупповая.

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, а также 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 тесно связано с программой учебного предмета «Основы дизайн –проектирования» обязательной части учебного плана; дополняет и расширяет эту программу.

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).

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения 2 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2								
Полугодия	1	2	3	4							
Аудиторные занятия	33	33	33	33							132
Самостоятельная работа											
Максимальная учебная нагрузка	33	33	33	33							132
Вид промежуточной аттестации, итоговая аттестация*	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ							

Примечание. * промежуточная аттестация проводится совместно с аттестацией по учебному предмету «Основы дизайн-проектирования» обязательной части учебного плана в форме комплексного зачета.

Учебно-тематический план

1 год обучения

№	**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**		**Общий объем времени в часах**		
Максимальная учебная нагрузка	**Самост. работа**	**Аудиторные занятия**
Раздел 1: Колористика и цветоведение						
1.1.	Двенадцатичастный цветовой круг. Упражнение на заданную тему.		Урок	3		3
1.2.	Цвет и цветовое воздействие. Упражнения на заданную тему.		Урок	3		3
1.3.	Цветовая гармония Упражнения на заданную тему.		Урок	3		3
1.4.	Динамика цвета. Упражнения на заданную тему.		Урок	2		2
2.1.	Композиции на колорит. Упражнения на заданную тему.		Урок	2		2
2.2.	Семь видов цветовых контрастов. Упражнения на заданную тему.		Урок	8		8
2.3.	Понятие о хроматических и ахроматических цветах, цветовом тоне, цветности, насыщенности, яркости. Упражнения на заданную тему		Урок	2		2
2.4.	Визуально - психологические свойства цвета. Упражнения на заданную тему		Урок	2		2
3.1.	Форма и цвет. Упражнения на заданную тему		Урок	2		2
3.2.	Композиция цвета. Упражнения на заданную тему		Урок	6		6
	ИТОГО:			33		33

2 год обучения

№		**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**			**Общий объем времени в часах**					
Максимальная учебная нагрузка		**Самост. работа**		**Аудиторные занятия**	
Раздел 1: Работа со шрифтом и изображением											
1.1.		Слова на композиционную выразительность Упражнения на заданную тему			Урок	3				3	
1.2.		Сюжетный шрифт. Упражнения на заданную тему			Урок	4				4	
1.3.		Связь шрифта и изображения Упражнения на заданную тему			Урок	6				6	
Раздел 2 Искусство плаката											
2.1.	Знакомство с понятием «план». Вариации вывода плана в объем. Упражнения на заданную тему			Урок			20				20
	ИТОГО						66				33

Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Цветоведение и колористика

* 1. **Тема: Двенадцатичастный круг.** Исполнить цветовой круг на основе 3-х основных цветов. Изучение закономерности гармонии цветов и сочетаний.

Формат А3, материалы: гуашь, кисть колонок.

1.2. **Тема: Цвет и цветовое воздействие.**Расположение цветных квадратов

одного цветового тона на разных фонах. Исследование влияния разного цветового

фона на один и тот же цвет. Психологическое изменение оттенка цвета. Формат

квадратов 10х10 см.

Формат А3, материалы: маркер, гуашь, тушь, акварель, бумага.

1.3. Тема: Цветовая гармония

Создать хроматическую гармоническую композицию в квадрате 10х10 см. Сюжет композиции на флору и фауну.

Формат А3, материалы: гуашь, кисти колонок

1.4. **Тема: Динамика цвета**

Учащимся предлагается сделать в квадратах 10х10 см. две разные по динамике композиции. Закрепление понятия динамики цвета.

Формат А3, материалы: гуашь, кисти

1.5 Тема: **Композиция на колорит**

Создать композицию на теплые цвета в квадрате 10х10 см.

Формат А3, материалы: гуашь, кисти

1.6. Тема: Семь **видов цветовых контрастов**

Создать контраст светлого и темного, холодного и теплого. В квадратах 10х10 см

формат А3, материалы: гуашь, кисти

1.7. Тема: Понятие о хроматических и ахромотических цветах, цветовом тоне, цветности, насыщенности, яркости.

Нарисовать в квадрате 10х10 см хроматическую композицию.

формат А3, материалы: гуашь, маркер, бумага.

1.8. Тема: Визуально-психологические свойства цвета

Нарисовать в квадратах 10х10 см цветовые сочетания: легкий цвет, тяжелый цвет.

1.9. Тема: Форма и цвет

Нарисовать несколько форм в количестве 3шт: треугольник, круг, квадрат и прокрыть разными цветами.

1.10. Тема: Композиция цвета

Создать композицию, основанную на выразительном свойстве цвета.

Самостоятельная работа: создать серию упражнений с динамичными и статичными композициями на заданную преподавателем тему, формат А3, материалы: гуашь, кисти

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1: Работа со шрифтом и изображением

1.1. Тема: Слова на композиционную выразительность

Даются 2 слова антонимы, которые учащийся должен творчески выразить при помощи всех композиционных средств: цвета, формы, сюжета.

Материалы: карандаш, черный маркер, фломастеры. Формат А4.

1.2. Тема: Сюжетный шрифт

Сделать 5 букв на основе сюжетного решения.

1.3. Тема: **Связь шрифта и изображения**

Взять 2 слова, подобрать шрифт и связать стилистически с изображением.

Сделать две композиции.

Раздел 2: Искусство плаката

2.1. Тема: Плакат

Знакомство с видами плаката. Рекламный, Политический, Театральный

Освоить базовые принципы плаката, умение работать со шрифтом и изображением. Освоить методичность работы (эскизы, перевод по клеточкам в масштабе на картон и исполнение оригинала)

Знакомство с историей и представителями жанра плаката 2-й половины XIX века

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 учебного полугодия за счет аудиторного времени (зачет).

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Обучение основам дизайн-проектирования должно сопровождаться выполнением самостоятельных (домашних) заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку учащегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

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