

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска
Протокол № 1 от 29 августа 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО
«ДШИ № 5» г. Омска
_____ Бобров В.А.
02.09.2024 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
"ДИЗАЙН"**

Предметная область

ПО.01ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПО.01. УП.03. ОСНОВЫ ДИЗАЙН ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативный срок освоения программы – 5 лет

Составитель:
Волокитина О.Н.
Преподаватель
БОУ ДО «ДШИ 5» г. Омска

г. Омск

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*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» разработана на основе "Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств", направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта.

Учебный предмет «Основы дизайн-проектирования» занимает важное место в комплексе предметов программы «Основы дизайн-проектирования».

Программа предмета «Основы дизайн-проектирования» 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.

Содержание программы включает в себя следующие разделы: Основы общей композиции; Дизайн; Макетирование; Стилизация; Орнамент; Цветоведение; Эскизный проект.

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.

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.

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.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайн-проектирования» для детей составляет 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет **33** недели ежегодно.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий – групповая, количество человек в группе – от 10 до 15 учащихся. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации					Всего часов
	1	2	3	4	5	
Классы						
Аудиторные занятия	33	66	66	66	66	297
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен	

Обоснование структуры программы

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 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.

Учебно-тематический план

При 5-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с первого класса.

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			теорет.	практич.	всего
1 класс. 1 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Вводная беседа. Понятие предмета «Дизайн-проектирование». Свойства и средства композиции.	Урок	1		1
1.2	Изобразительные средства	Урок	1	1	2
1.3	Симметрия и асимметрия	Урок	1	2	3
1.4	Динамика и статика	Урок	1	2	3
1.5	Композиция Подводный мир	Урок		3	3
Раздел 2. Дизайн.					
2.1	Введение в курс. Теория возникновения дизайна.	Урок	1		1
2.2	Образная композиция из геометрических фигур	Урок		2	2
Раздел 3. Макетирование					
3.1	Простые геометрические тела.	Урок	1	1	2
					17
1 класс. 2 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Ритм, метр	Урок	1	1	2
1.2	Композиция Город	Урок	1	3	4
Раздел 2. Стилизация					
2.1	Стилизация растений	Урок	1	4	5
Раздел 3. Орнамент					

3.1	Геометрический орнамент	Урок	1	3	4
Раздел 4. Макетирование					
4.1	Текстура, фактура, структура.	Урок		1	1
					16
	ВСЕГО				33
2 класс. 1 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Стилизация растений	Урок	1	5	6
Раздел 2. Орнамент					
2.1	Геометрический орнамент в полосе	Урок	1	3	4
2.2	Растительный орнамент в полосе	Урок	1	5	6
2.3	Растительный орнамент в круге	Урок		5	5
Раздел 3. Основы общей композиции					
3.1	Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Способы выделения композиционного центра	Урок	1	3	4
3.2	Ритм, метр	Урок		2	2
3.3	Соразмерность. Масштаб.	Урок		2	2
Раздел 4. Цветоведение					
4.1	Теплые и холодные	Урок		2	2
Раздел 5. Макетирование					
5.1	Пластика поверхности	Урок		2	2
					33
2 класс. 2 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Стилизация животного	Урок	1	7	8
Раздел 2. Орнамент					
2.1	Орнамент животного	Урок	1	7	8
Раздел 3. Цветоведение					

3.1	Монохромная гамма и ахроматическая гамма	Урок	1	2	3
Раздел 4. Дизайн.					
4.1	Буква. Образ буквы	Урок		5	5
4.2	Слово. Образ слова.	Урок		5	5
Раздел 5. Основы общей композиции					
5.1	Ассоциативная композиция. Эмоциональные свойства линии	Урок	1	3	4
					33
	ВСЕГО				66
3 класс. 1 полугодие					
Раздел 1. Основы общей композиции					
1.1	Ассоциативная композиция. Эмоциональные свойства пятна	Урок	1	1	2
1.2	Подчиненность второстепенного главному. Композиционный центр.	Урок	1	1	2
1.3	Равновесие	Урок	1	1	2
Раздел 2. Цветоведение					
2.1	Цветовая пара. Контраст и нюанс	Урок		1	1
Раздел 3. Дизайн.					
3.1	Шрифт	Урок		2	2
3.2	Плакат, афиша	Урок	1	3	4
Раздел 4. Макетирование					
4.1	Шрифт	Урок	1	2	3
					17
3 класс. 2 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Анималистика	Урок	2	6	8
Раздел 2. Основы общей композиции					
2.1	Фактура. Текстура	Урок	1	3	4

Раздел 3. Дизайн					
3.1	Логотип	Урок	2	10	12
Раздел 4. Макетирование					
4.1	Упаковка	Урок	1	8	9
					33
	ВСЕГО				66
4 класс. 1 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Стилизация человека	Урок	2	8	10
Раздел 2. Дизайн.					
2.2	Фирменный стиль	Урок	5	18	23
					33
4 класс. 2 полугодие					
Раздел 1. Стилизация					
1.1	Стилизация натюрморта	Урок	1	3	4
Раздел 2. Дизайн.					
2.2	Типографика. Типографический плакат	Урок	1	5	6
2.3	Оформление разворота книги	Урок	1	5	6
2.4	Книжка-раскладушка	Урок	1	5	6
Раздел 3. Цветоведение					
3.1	Цветовые гармонии	Урок	1	1	2
Раздел 4. Основы общей композиции					
4.1	Построение отмывки	Урок	1	3	4
4.2	Проект предмета быта с отмывкой	Урок	1	4	5
					33
	ВСЕГО				66
5 класс. 1 полугодие					
Раздел 1. Цветоведение					

1.1	Цветовые гармонии	Урок	1	1	2
Раздел 2. Дизайн.					
2.1	Социальный плакат	Урок	1	6	7
2.2	Система навигации.	Урок	2	8	10
2.3	Живописные произведения и декоративные элементы как элемент оформления интерьера	Урок	2	6	8
Раздел 3. Основы общей композиции					
3.1	Отмывка развертки интерьера	Урок	1	5	6
					33
5 класс. 2 полугодие					
Раздел 1. Эскизный проект					
1.1	Выбор темы проекта	Урок	1	1	2
1.2	Изучение материала по выбранной теме	Урок	1	3	4
1.3	Концепция темы работы. Обоснование принятого решения	Урок	1	3	4
1.4	Порядок эскизного проектирования	Урок	1	5	6
1.5	Технический рисунок	Урок	1	7	8
1.6	Демонстрационный рисунок	Урок	1	8	9
					33
	ВСЕГО				66

Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1. Вводная беседа. Понятие предмета. Свойства и средства композиции.

Знакомство с предметом «Дизайн-проектирование».

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом.) Создание сказочной композиции, в которой «участвуют» необычные персонажи: человек–тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих).

Можно выполнить задание в любой другой форме.

подача графическая. Фломастеры, тушь, самоклеящаяся пленка, формат А4.

Самостоятельная работа: нарисовать еще один вариант сказки.

1.1. Изобразительные средства.

Точка

В теоретическом смысле точка всегда указывает место, расположение, начало действия или конец повествования. Как изобразительный элемент она характеризуется концентрацией зрительного восприятия в центре, который привлекает и фокусирует наше внимание. Точка как изобразительный элемент может иметь различные характеристики, например: форму, размер, световой тон (контраст) и т.д.

Самостоятельная работа: практическое упражнение №1 на тему "Точка" носит ознакомительную цель и способствует активизации творческого воображения. Необходимо изобразить различные точки в пределах картинной плоскости, например, размером 20х20 сантиметров. При этом надо отслеживать размер точки для того, чтобы она не трансформировалась в другие изобразительные средства, например, в линию или плоскость.

Рекомендуется наличие различных инструментов: карандаши, перья, кисти и пр., позволяющие изображать различные по форме и размеру точки.

Упражнение №2 способствует развитию ассоциативного мышления. Смысл его заключается в «написании сочинения» на тему, которая может быть для всех одна, например, «Зимний вечер». Однако раскрыть эту тему следует, используя только одно изобразительное средство – различные точки.

Линия

Следующим изобразительным средством является линия. По своей сути это - путь, движение, которое совершает инструмент художника, начинаясь в одной точке и заканчивая свою траекторию в другой. Это одномерное образование, указывающее направление, протяженность. Линейная форма всегда одномерна, другими словами имеет одно направление в пределах картинной плоскости. Выходя за пределы картинной плоскости, делит ее на части. Как элемент формы, линия применяется для обозначения границ или деления целого на части, при этом образуя следующее изобразительное средство – плоскость.

Самостоятельная работа: Упражнение №1 предусматривает соответствующие упражнения, отражающие разнообразные свойства линии.

Упражнение №2 предлагается, используя линии как средство, создать этюд-набросок на произвольно выбранную тему, например, “Майский дождь” или “Метель”.

Плоскость

Плоскость по своей геометрической структуре является образованием двухмерным, чем роднится с картинной плоскостью и ее основными свойствами. Лист бумаги, на котором располагается текст или изображение также подвержен характеру плоскости, и эту особенность следует соблюдать в любом проектном решении, что является одной из принципиальных условий работы с плоскостными изображениями.

Самостоятельная работа: Упражнение №1 несет в себе цель: изучение различных способов изображения плоскостей, определение особенностей структуры картинной плоскости, используя плоскость как изобразительное средство и "сочинения" на выбранную тему.

Упражнения рассматривают принципы задания плоскостей контуром, различными формами плоскостей (наложением формы на форму), делением картинной плоскости на части, использованием пустоты между объектами как формообразующей идеи. Так как мы обычно видим объекты, но не видим разделяющее их пространство, последнее задание направлено на восприятие пустоты как предметного фактора, тем самым рассматривая отношения изображаемого объекта и фона (картинной плоскости).

1.2. Симметрия и асимметрия

Размещение в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигур так, чтобы:

- фигуры были симметричны относительно вертикали;
- фигуры были симметричны относительно горизонтали;

- фигуры были симметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы:

- фигуры были асимметричны относительно вертикали;
- фигуры были асимметричны относительно горизонтали;
- фигуры были асимметричны относительно вертикали и горизонтали одновременно. Асимметрия уравновешенная.

Формат А4, фломастер темный, шаблон или бумага, ножницы, клей.

Подача графическая, (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

1.4. Динамика и статика.

Размесить в двух одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы они отражали:

- статичную симметрию;
- динамичную асимметрию.

Формат А4, фломастер темный, или бумага, ножницы, клей.

Подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов заданий.

1.5. Композиция

Используя изученный материал, выполнить композицию на тему «подводный мир». Задача закрепить знания и умения. Это может быть композиция на любую другую тему.

Раздел 2. Дизайн.

2.1. Введение в курс. Теория возникновения дизайна.

Вводная беседа, история возникновения дизайна. Роль дизайна в развитии материальной культуры.

Расширение кругозора учащихся, получение новых знаний.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов по основам дизайна.

2.2. Образная композиция из геометрических фигур.

Знакомство с геометрическими фигурами. Знакомство с формообразованием.

Упражнение №1. Знакомство с ассоциацией как способом мышления, формально-образное выражение эмоциональных состояний и свойств предметов. Предлагается 3 геометрические фигуры разного размера:

маленький, большой, средний. Задача скомпоновать их на плоскости бумаге, затем найти образ и доработать его маркером.

Упражнение №2. «Портрет». Формообразование.

Изучение законов формообразования, из геометрических фигур путем их членения, напыла, загораживания сконструировать портрет.

Раздел 3. Макетирование

3.1. Простые геометрические тела.

Понятие «геометрические тела». Виды геометрических тел. Ознакомление со схемами разверток простых геометрических тел. Изучение понятия «геометрические тела». Виды геометрических тел. Ознакомление со схемами разверток простых геометрических тел. Выполнение развертки простых геометрических тел (куб, призма, пирамида). Для того чтобы склеить, необходимо вычертить выкройку. Склею можно производить как на ребро, так и при помощи отворотов.

Второе полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1. Ритм, метр

Парная категория устанавливает закономерный порядок в расположении частей композиции. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции, основан на неравномерном изменении их свойств. Метр – более простой порядок, основан на повторении равных элементов композиции и пространства между ними.

Упражнение. Построение ритмических композиций (линейной, тональной, цветовой)

1.2. Композиция Город

На основе изученной темы «ритм и метр» создать композицию «Город».

Раздел 2. Стилизация

2.1. Стилизация растений

Знакомство с приемами стилизации, работа изобразительными средствами – точкой, линией, пятном, освоение языка дизайна, реальное изображение растения упростить до силуэтного.

Стилизация как способ изображения, анализ природы, изучение изобразительных возможностей линии, пятна, силуэта; зарисовать животное, выполнить линейное, фактурное, цветное решения в заданном формате.

Раздел 3. Орнамент

3.1. Геометрический орнамент

Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);
- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов;
- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Выполнение схем построения орнамента условно.

Аппликация, коллаж, маркер.

Раздел 4. Макетирование

4.1. Текстура, фактура, структура.

научиться выявлять пластические свойства материалов и уметь применять их в создании объемной композиции, ознакомиться с пластическими свойствами бумаги и материалов на ее основе; приобрести навыки работы с текстурами и фактурами, передачи масштабности за счет степени проработки поверхности объекта.

Упражнение №1. На формате А-2 закомпоновать 12 – 16 квадратов размером 9х9 (7х7)см. В каждом ряду создать цикл композиций, соответствующих понятиям «текстура», «фактура», «структура».

Упражнение №2. Создать композицию «Город».

Второй год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Стилизация растений

Стилизация как способ изображения, анализ природы, изучение изобразительных возможностей линии, пятна, силуэта; зарисовать животное, выполнить линейное, фактурное, цветовое решения в заданном формате.

Раздел 2. Орнамент

2.1. Геометрический орнамент в полосе

Знакомство с принципами построения линейного орнамента:

- повторение;
- инверсия (обратное расположение);

- чередование;
- симметрия.

Освоение приемов получения орнамента:

- зеркальная симметрия;
- переносная симметрия;
- переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
- сдвиг рядов;
- зеркальное отражение рядов;
- зеркальное отражение «зеркальной» пары;
- комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.

Учащиеся фиксируют основные схемы построения орнамента.

Выполнение схем построения орнамента условно.

подача графическая - карандаш, фломастер. Размещаются на одном формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов линейного орнамента по схеме

2.2. Растительный орнамент в полосе

Создание орнаментальной композиции. Выбор схемы для построения орнамента. Соответствие схемы мотиву.

Формат А4, работа выполняется в цвете, графике или аппликативно по выбору педагога.

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

2.3. Растительный орнамент в круге

Создание мотива для орнамента. Мотив выбирается из ранее стилизованных растительных форм. Мотив цветка корректируется и масштабируется для данной работы.

Формат А4, подача графическая.

Самостоятельная работа: продолжение работы над мотивом орнамента по утвержденному варианту.

Самостоятельное создание орнаментальной замкнутой композиции в круге по любой из выбранных (или рекомендованных педагогом) композиционных схем. Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Выбранный мотив корректируется и масштабируется для выполнения данной работы.

подача графическая, формат А4.

Данную орнаментальную композицию можно использовать в качестве готового подготовительного рисунка в разделе «Цветоведение».

Самостоятельная работа: продолжение работы над орнаментом по утвержденному варианту.

Раздел 3. Основы общей композиции

3.1. Зрительный центр. Равновесие картинной плоскости. Способы выделения композиционного центра

Выявление различия между зрительным и геометрическим центром. Правильное определение зрительного центра - равновесие картинной плоскости.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения зрительного центра.

Освоение способов выделения композиционного центра. Выполнение упражнений на выделение композиционного центра:

- местоположением;
- формой;
- тоном;
- цветом;
- фактурой;
- освещенностью;
- контрастом;
- детализацией.

Формат А4, бумага, белая, тонированная или черная.

подача графическая или аппликативная.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиции, выделения композиционного центра.

3.2. Ритм, метр

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) ряд фигур так, чтобы:

- ритм был однообразен (шахматная доска);
- случаен;
- достаточно сложен и интересен.

Выполнение упражнения с большим количеством фигур или линий.

Формат А4, фломастер темный, шаблон или цветная бумага, ножницы, клей.

подача графическая (аппликативная).

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

3.3.Соразмерность. Масштаб.

Овладение приемами и правилами композиции происходит при размещении простейших геометрических фигур на плоскости. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений.

В этих заданиях, под контролем педагога учащимся дается возможность в очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем – слишком большого. Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было:

- тесно,
- свободно,
- масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами.

Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге.

Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.

Самостоятельная работа: подготовка форматов с графической разметкой для быстрой работы на уроке, выполнение вариантов заданий.

Раздел 4. Цветоведение

4.1.Теплые и холодные

Определение теплых и холодных оттенков цвета:

- все имеющиеся цвета разложить на средне - сером фоне;
- разделить на две группы - теплую и холодную;
- среди цветов можно выделить тепловые полюса (голубой - холодный, а оранжевый – теплый).

Задания выполняются на формате А4 аппликативно.

Получение тепло-холодных оттенков цвета: любой цвет (кроме «полюсных») растянуть в теплую и холодную стороны.

Формат А4. Подача цветовая. Гуашь, бумага, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение заданных колористических композиций (по аналогии с работой в классе).

Раздел 5. Макетирование

5.1. Пластика поверхности

Пластическое решение двух граней куба. Освоить приемы создания пластики поверхностей объемной формы. Композиционный центр может располагаться на одной из граней куба или на его ребре. Пластические членения куба должны быть выполнены таким образом, чтобы при трансформации превращаться в плоскость листа, ограниченного контурами в выкройке.

Второе полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Стилизация животного

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

Раздел 2. Орнамент

2.1. Анималистический орнамент

Изучение способа создания сетчатого орнамента с использованием вспомогательных решеток.

Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратиков вспомогательной решетки. Получится необычный мозаичный орнамент. После того, как сетка убрана, понять приемы мозаичного орнамента непросто. Формы, вписываемые в квадрат с помощью вспомогательной решетки, весьма многообразны.

Подача графическая, формат А4, фломастеры, тушь.

Самостоятельная работа: изучение литературы по истории и видам орнамента, выполнение графической разметки листа для работы в классе, выполнение эскизов орнамента на основе вспомогательной решетки (по аналогии с работой в классе).

В животном (анималистическом) орнаменте возможны как реалистические, так и более условные, стилизованные изображения птиц, зверей и так далее.

Использовать стилизацию животного для выполнения орнамента.

Раздел 3. Цветоведение

3.1. Монохромная гамма и ахроматическая гамма

Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой ахроматической шкалы.

Шкала может выполняться в любой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему.

Получение различных оттенков исходного цвета способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела, затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого, желтого, синего).

Равноступенчатое смешение исходного цвета с ахроматическими цветами:

- черным;
- белым;
- серым.

Задание выполняется традиционно смешением исходного цвета поочередно с белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого цвета или в любой другой творческой форме.

Упражнения выполняются гуашью на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение колористических композиций на заданную тему (по аналогии с работой в классе).

Раздел 4. Дизайн.

4.1. Буква. Образ буквы

Выполнение шрифтовой композиции.

Выполнить композицию букв-человечков, букв-инструментов, букв-зверей и т.д., на выбор учащихся.

Развитие фантазии в шрифтовой композиции.

4.2 Слово. Образ слова.

Развитие фантазии, соединение в цельную, гармоничную композицию изобразительной и шрифтовой части, в технике коллажа выполнить творческое задание.

Раздел 5. Основы общей композиции

5.1. Ассоциативная композиция. Эмоциональные свойства линии

Знакомство с возможностью влияния характера линий на эмоциональное восприятие человека. Выполнение упражнений, где с

помощью различного характера линий можно создать композиции ассоциативного ряда, например:

- композиция из вертикальных линий вызывает ощущение активного стремления вверх (полет ракеты, фонтан.);
- горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;
- диагональ вызывает ощущение борьбы, движения;
- ломаная линия передает самые разнообразные ощущения.

Формат А4, подача графическая, несколько экспресс-вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Третий год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Основы общей композиции

1.1. Ассоциативная композиция. Эмоциональные свойства пятна

Знакомство с возможностью простых геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления. Сочетание различных фигур и линий может тяготеть к физическим аналогиям, например, «легко – тяжело».

Подача графическая, формат А4.

Несколько экспресс вариантов, наполненных разным эмоциональным содержанием.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Подчиненность второстепенного главному. Композиционный центр.

1.2.Равновесие

Создавая произведение искусства или "гармонию", необходимо придерживаться двух принципов: первый - равновесие, второй - соподчиненность. Таковы основные законы композиции.

Смещение графического элемента относительно геометрического или оптического центра картинной плоскости придает изображению динамику, что непосредственно влияет на пластическую выразительность, создавая ощущение внутреннего напряжения.

Уравновесить симметричную композицию гораздо легче, чем асимметричную, и достигается это более простыми средствами, так как симметрия уже создает предпосылки для композиционного равновесия.

Упражнение № 1

Взять лист бумаги, лучше цветной, и положите на него один элемент любой формы, но при этом гармонически сочетающийся по цвету с плоскостью. Попробовать найти для этого элемента такое место, которое, по вашему мнению, было бы уравновешено на плоскости. Если элемент представляет собой собранную, замкнутую форму, то есть не имеет острых углов, приближается к форме круга, то проверить правильность своего решения легко. Пересечение диагоналей, чуть выше и влево – вот его место. Если же элемент агрессивный по форме, имеет четко выраженную направленность в одну сторону то его необходимо сдвигать в обратном направлении, тем самым освобождая большее пространство на плоскости перед выступающей, пластически развивающейся частью элемента.

Упражнение № 2

Элемент, который ранее был уравновешен, разрезаем на несколько частей. В результате он распадется на некое количество элементов. Попробовать уравновесить их. Вы непременно придете к выводу, что по количественному соотношению их не хватает. Из этого следует еще один вывод: площадь пятна «одинокого» элемента может быть меньше площади нескольких элементов – при условии, что цвет и фактура плоскости и элемента (элементов) остаются неизменными и выполняется условие равновесия. К тому же, чем меньше расстояние между элементами, тем меньше они могут быть по площади. «Вес» фигуры зрительно возрастает при ее активном одиночестве на фоне.

Упражнение №3

Создать ярко выраженную неуравновешенную композицию, состоящую из любого количества элементов, определенного колористического строя. Проанализировать ее. Увидеть, что она не уравновешена не только в количественном соотношении, но и в оптическом. Ввести цветное пятно или изменить качество плоскости, тем самым добиться равновесия.

Раздел 2.Цветоведение

2.1.Цветовая пара. Контраст и нюанс

Изучение характеристик контрастной цветовой пары:

- контраст по цвету;
- тепло - холодный контраст;
- тоновой контраст;

- комплексный контраст.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

подача цветовая, гуашь. Формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Изучение характеристик нюансной цветовой пары. Сближенные пары могут быть:

- по светлоте;
- месту в спектре.

Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар. Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. Творческое решение темы приветствуется.

подача цветовая, гуашь, формат А4.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных «колоритов» (по аналогии с работой в классе).

Раздел 3. Дизайн.

3.1. Шрифт

Знакомство с наиболее распространёнными видами шрифтов. Знакомство с инструментами . первые пробы. Серия упражнений на развитие кисти руки и глазомера. Особенности строения букв. . Освоение закономерностей шрифта. Расширение графических навыков Приобретение практических навыков. Усвоение понятий основные, соединительные штрихи. Копирование шрифта и цифр по образцу. Освоение закономерностей шрифта Особенности строения букв. Конструктивная и пластическая выразительность шрифта. Понятие широкие, узкие, нормальные буквы. Принцип гармоничности шрифта.. Освоение закономерностей шрифта Оптическая площадь букв. Межбуквенные пробелы. Конструктивная и пластическая выразительность шрифта. Правильная компоновка шрифта Выявление полученных навыков и закрепление материала. Освоение закономерностей шрифта Расширение графических навыков.

Упражнение №1. Написание букв алфавита.

Упражнение №2. Шрифтовая фраза. Построение шрифтовой фразы в длинном формате

Работа над композицией текста. Размещение текста на плоскости, масштабное соотношение букв, колорит. Средства образного раскрытия темы. Тщательная проработка в карандаше. Красота и выразительность ритма. Специфические особенности текста

3.2. Плакат, афиша

Разработка эскиза и выполнение афиши циркового представления, кукольного спектакля, или фильма сказки.

Композиция текста на плоскости. Практическая работа над размещением текста на плоскости, цветом, масштабным соотношением и плотности букв, слов, предложений, их характер. Разработка эскизов. Работа над форматом. Умение учитывать специфические особенности текста. Разработка правильного композиционного построения. Схемы композиций. Работа в масштабе

Раздел 4. Макетирование

4.1. Шрифт

Знакомство с различными макетными приемами. Освоение возможности, технику изображения шрифта в макетную форму.

Выполнить макеты букв «Л» и «Б» по образцам методом выклеивания изученным способом шрифтовую композицию из первоначальных букв своих фамилии, имени.

Самостоятельная работа: Выполнить шрифт в объемной макетной форме по предложенному образцу.

Второе полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Животного

Упрощение форм в графическом дизайне — это очень важный момент. Упрощение может быть небольшим, а может быть сильным вплоть до символа, знака. Такие знаки в современном мире мы видим везде: на упаковке товаров, в магазинах, аэропортах, на автомобильных дорогах, в своих смартфонах и т. д.

Принципы стилизации: а) превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, б) обобщение формы с изменением абриса, в) обобщение формы в ее границах, г) обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре. Обобщение формы живописными средствами: а) реалистическое изображение, б) декоративное изображение, в) абстрактное изображение

Одним из примеров стилизации может быть процесс создания знаковых изображений в графическом дизайне. Отличительные особенности знака — обобщенность и условность в изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или явление окружающего мира.

Знак коренным образом отличается от конкретно-предметного изображения, он только указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта. Знак можно назвать абстрактным символом.

Выполнить 5-6 вариантов стилизации одно животного (птицы, насекомого).

Раздел 2. Основы общей композиции

2.1. Фактура. Текстура

Добавление фактуры может расширить диапазон ассоциативного восприятия композиции. Применение фактуры как материально выразительного средства.

Фактура передает свойства окружающего нас мира вещей и природы и имеет:

- вес;
- плотность.

Характерные особенности строения предмета:

- твердость камня;
- гладкость стекла;
- легкость и прозрачность неба и т.д.

подача графическая, формат А4, разнообразные варианты передачи фактуры.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников-абстракционистов, выполнение эмоционально наполненных мини композиций на заданную тему.

Раздел 3. Дизайн

3.1. Логотип

Типы логотипов

1. *Символические* (используются различные символы, которые ведут ассоциативно к компании)
2. *Текстовые* (в логотипе используется написание компании в определенном стиле, цвете и размере)
3. *Комбинированные* (символические сочетают с буквенными)
4. *Эмблемы* (довольно сложный вид логотипа, здесь используется художественная форма, в которую вписывают определенным образом название компании)

5. *Буквенно-цифровые* (используются инициалы или первые буквы названия).

Стили логотипов:

1. *Шрифтовой стиль*. В данном стиле главным является шрифт и все его вариации. Здесь можно обыграть цвет, размер, начертание.

2. *Геометрический стиль*. Этот стиль определяет использование сложных и простых геометрических фигур.

3. *Стиль 3D*. Данный стиль перерастает из предыдущего, однако фигуры здесь уже становятся объемными и выводятся в трехмерное пространство.

4. *Био-стиль*. К этому стилю относятся логотипы, в которых проявляются черты изображений животных, растений, птиц, рыб, природы.

5. *Техно-стиль*. В данных логотипах прослеживаются детали механизмов, части машин, электронных приборов и схем.

6. *Предметный стиль*. Этот стиль имеет в своих очертаниях какие-либо неодушевленные предметы.

7. *Геральдический*. К этому стилю относятся логотипы, в которых присутствуют флаги, гербы или геральдические символы.

8. *Символьный стиль*. Логотипы, созданные в данном стиле, имеют известные изображения, которые вызывают устойчивые ассоциации у людей.

9. *Штемпельный стиль*. Данные логотипы часто ассоциируются с винтажным стилем. Здесь используются изображения штампов, штемпелей и оттисков.

10. *Стиль теней*. У таких логотипов тень является основным выразительным средством всей композиции.

Создать логотип, используя стилизацию животного, сделать 3-4 варианта эскизов разных типов логотипа.

Раздел 4. Макетирование

4.1. Упаковка

Виды упаковки.

Первичная упаковка — это то, что потребители видят на полке в магазине, например, стеклянная бутылочка любимого напитка.

Второй вид упаковки — вместилище для первого вида. Такая упаковка используется для транспортировки в пункты распределения или реализации, для хранения перед распаковкой. Например, это коробка, в которой перевозятся стеклянные бутылки с любимым напитком.

Третий вид упаковки — это грузовые поезда, грузовые автомобили и транспортные контейнеры, которые хранят и транспортируют второй вид упаковки.

Разработать:

- Бумажный пакет.
- Коробка-подушка
- Складная коробка.

Четвертый год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Стилизация человека

Выполнение натуральных зарисовок фигуры человека.

подача графическая. различные графические материалы. формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры с натуры.

Графические приемы стилизации фигуры человека. Вариативное выполнение фигуры человека на основе натуральных зарисовок учащихся.

Варианты графической стилизации:

- линейное изображение фигуры;
- силуэтное решение (темный силуэт, светлый силуэт, силуэт с присутствием белых разделительных контуров);
- моделирование объема только светом;
- моделирование формы тенью;
- наполнение формы декоративной фактурой.

подача графическая - различные графические материалы, формат А4. бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов стилизации на различных этапах работы.

Выявление наиболее характерных качеств фигуры за счет применения приема карикатурности и изменения пропорций изображаемой фигуры.

Изменение одной фигуры в разных пределах и придание ей черт противоположного характера («толстый – тонкий», «старый – молодой», «бодрый – усталый», «веселый – злой»).

подача графическая - различные графические материалы, формат А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: выполнение разных вариантов

Раздел 2. Дизайн.

2.1. Фирменный стиль

Составляющие:

- *Товарный знак*
- *Логотип*
- Фирменный блок
- Слоган
- Другие стилеобразующие элементы

На основе предложенного ТЗ разработать серию эскизов - логотип, фирменный блок, а также разработать другие стилеобразующие элементы (упаковка, сувенирная продукция, одежда и т.п). Данное задание может идти в связки с предметом «компьютерная графика» .

Второе полугодие

Раздел 1. Стилизация

1.1. Стилизация натюрморта

Для создания декоративности в рисунке применяются:

- прием плоскостного характера изображения;
- изменение масштаба;
- совмещение проекций;
- обратная перспектива.

Формат А4, бумага белая, черная, тонированная. Подача цветовая. Работы выполняются на белом или тонированном листе.

Самостоятельная работа: изучение творчества художников, работающих в декоративной живописи, выполнение разрабатываемого натюрморта в стиле одного из художников.

Способы изменения характера натюрморта. Изменение характера натюрморта возможно, когда происходит:

- изменение пропорций между предметами;
- изменение пропорций внутри предметов;
- приведение предметов к простейшим геометрическим формам;
- добавление иной пластической выразительности форм предметов;
- добавление или удаление предметов натюрморта.

Подача графическая или аппликативная. Формат А4, маркеры, фломастеры, бумага белая, тонированная, черная.

Самостоятельная работа: выполнение эскизных вариантов решения натюрморта, продолжение работы по утвержденному варианту.

Раздел 2. Дизайн.

2.1. Типографика. Типографический плакат

Плакат, выполненный шрифтом, должен разборчиво читаться, быть композиционно целостным, привлекать взгляд.

Разработать плакат используя предложенные фразы.

2.2. Оформление разворота книги

Разработка Книжки-раскладушки.

2.3. Оформление обложки книги

Разработать оформление обложки:

1. Оформление текста

2. Оформление картинки

Раздел 3. Цветоведение

3.1. Цветовые гармонии

Гармонизатор «Цветовой круг». Знакомство с цветовым кругом как системой цветов, на основе которой обеспечивается цветовая гармония.

Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы цветов. На основе круга возможен выбор хроматических цветов в различных гармонических соотношениях.

Создание цветового круга на 12 цветов.

подача цветовая, гуашь, формат А4.

Выполнение схем гармонизации в цветовом круге:

- предельно контрастная пара;
- диаметрально контрастная пара;
- классическая триада;
- контрастная триада;
- аналогичная триада;
- четыре гармоничных цвета.

подача графическая, формат А4, цветовой круг и схемы располагаются на одном листе.

Самостоятельная работа: завершение работы по созданию цветового круга.

Раздел 4. Основы общей композиции

4.1. Построение отмывки

Упражнение. Нарисовать силуэт вазы, разметить при помощи транспортира и линейки линии отмывки, отмывка производится акварельными красками.

4.2. Проект предмета быта с отмывкой

Проект набора ваз для интерьера.

Пятый год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Цветоведение

1.3. Цветовые гармонии

Изучение различных видов гармоничных сочетаний происходит во время выполнения практических упражнений по теме. Создание вариантов сочетаний:

- предельно контрастной пары;
- диаметрально контрастной пары;
- классической триады;
- контрастной триады;
- аналогичной триады;
- четырех гармоничных цвета.

Создание коллекции гармоничных цветовых сочетаний на основе гармонизатора «цветовой круг» и схем построения гармоний.

В более свободной форме это может быть представлено в виде эскизной коллекции тканей, которая рассматривается через прорезной силуэт платья.

подача цветовая, гуашь, формат листа А4 или А5.

Самостоятельная работа: выполнение графической разметки листов для работы в классе, выполнение заданных цветовых «колоритов» с использованием основных схем гармонизации (по аналогии с работой в классе).

Раздел 2. Дизайн.

2.1. Социальный плакат

2.2. Система навигации

2.3. Живописные произведения и декоративные элементы как элемент оформления интерьера

Раздел 3. Основы общей композиции

3.1. Отмывка развертки интерьера

Разработка развертки простого интерьера.

Второе полугодие

Раздел 1. Эскизный проект

К пятому году обучения учащиеся овладевают определенными техническими навыками в ремесле, развивают в достаточной мере свои художественные способности и уже могут представить в графической форме содержание проектной идеи. Учащимся предлагается систематично и последовательно пройти полный цикл: от идеи, через все этапы проектного эскизирования, к конкретному изделию в материале.

1.1. Выбор темы проекта

Каждый учащийся выбирает индивидуальную проектную тему.

Список примерных тем:

- 1) Серия плакатов на современную социальную тематику
- 2) Серия типографических плакатов
- 3) Дизайн-проект и иллюстрирование книжного издания
- 4) Дизайн-проект логотипа
- 5) Дизайн упаковки
- 6) Дизайн-проект серии упаковок для безалкогольных напитков, кондитерских изделий и т.д.
- 7) Дизайн-проект фирменного стиля (для магазина студии ландшафтного дизайна, ателье молодежной авторской одежды, детской школы изобразительных искусств, фермерского хозяйства, клуба, фонда помощи детям, студии танцев, кондитерской, салона сотовой связи, кафе-клуба, спортивного лагеря и т.д).
- 8) Система навигации в городской среде.
- 9) Живописные произведения и декоративные элементы как элемент оформления интерьера

Самостоятельная работа: выбор предполагаемых тем для работы.

1.2. Изучение материала по выбранной теме

Сбор информации по теме, работа в библиотеке,

Самостоятельная работа: изучение материала, работа с первоисточниками, посещение музеев.

1.3. Концепция темы работы. Обоснование принятого решения

Проведение анализа собранного материала, переосмысливание, обработка информации. Формулировка основной идеи - творческой концепции. Важно, чтобы в ходе синтеза предварительных исследований рождались собственные мысли, отличные от аналогов.

Творческими источниками для создания работы могут служить любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро мода, новые технологии и т. д.

Самостоятельная работа: разработка концепции темы.

1.4. Порядок эскизного проектирования

Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением способов гармонизации и различных техник изображения.

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью.

Эскизное проектирование имеет свой определенный порядок:

- наброски (контурные, контурно-тональные, живописно-тональные);
- поисковый рисунок;
- детальная проработка эскизов карандашом;
- заливка основных участков легким тоном определяющего колорита;
- дальнейшая проработка цветовых отношений;
- ввод определяющих контрастов;
- главные элементы эскиза;
- разработка фактуры материалов;
- заключительный этап (проработка и усиление основных и необходимых деталей).

Характер эскизов должен отражать особенности выбранной темы. Чем больше сделано вариантов, тем убедительнее выбор. Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно.

Подача графическая, цветовая. Эскизные поиски и зарисовки на формате А4, бумага белая, тонированная.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над выбранной темой.

1.5. Технический рисунок

Подача графическая, цветовая, соответственно теме проекта.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над техническим рисунком.

1.6. Демонстрационный рисунок

Демонстрационные листы не содержат полной информации по разрабатываемой теме, а служат для ее иллюстрации. Учащиеся самостоятельно (по согласованию с педагогом) определяют количество, формат и графическую подачу демонстрационных листов.

Демонстрационные листы могут быть выполнены как в ручной, так и в компьютерной графике.

Самостоятельная работа: определяется педагогом в процессе работы над демонстрационными листами.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения предмета «Дизайн-проектирование» учащийся будет:

знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи.

владеть:

- навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения Первый год обучения

- знания:

- основных законов общей композиции;
- основных приемов стилизации растительных форм;
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- перевести простые растительные формы в декоративные;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликацией, графическими техниками.

Второй год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о способах выделения главного в композиции;
- о создании плоскостной композиции;
- о композиционной структуре замкнутого орнамента;
- о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

- четко выделять композиционный центр;
- создавать замкнутый орнамент по заданной схеме;
- последовательно, поэтапно работать над композицией;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
- создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

- о способах выделения доминанты в композиции;

- умения:

- последовательно, поэтапно работать над композицией;
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до заданной степени законченности;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

- *знания:*

- о принципах построения монокомпозиции;
- о способах создания колористических композиций;
- о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- *умения:*

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- *навыки:*

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

- *знания:*

- о правилах композиционного построения плаката;
- о стилизации сложных форм;
- о закономерностях построения отмывок;

- *умения:*

- создавать ансамблевую композицию как единое целое;
- самостоятельно выделять главное в композиции;

- *навыки:*

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Дизайн-проектирование" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестации.

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В качестве средств текущего контроля успеваемости являются просмотры и выставки.

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:

- Просмотр.

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).

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки:

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Композиция прикладная» необходимы следующие учебно-методические материалы:

Таблицы по темам:

- орнамент;
- цветоведение;
- стилизация;
- основы общей композиции.

Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет «Дизайн-проектирование» предлагается рассматривать как связующее звено между предметом «Компьютерная графика», и предметом «Рисунок».

Работа по учебной программе «Дизайн-проектирование» ведется, в основном, во время учебных аудиторных занятий, отведенных на этот предмет. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Программа имеет шесть базовых раздела, это: «Основы общей композиции», «Дизайн», «Макетирование», «Стилизация», «Орнамент», «Цветоведение»

Разделы цикличны и имеют разный уровень сложности.

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

Задания по предмету «Дизайн-проектирование» необходимо рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения работ небольшого размера. Все выполненные варианты заданий по теме необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы

сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне, которые содержат теоретические комментарии. Работы собираются в отдельную папку и служат индивидуальным учебным пособием для учащихся на протяжении всего образовательного периода. Выполненные работы могут быть использованы как эскизы для дальнейшей разработки в рамках предметов «Компьютерная графика» и «Работа в материале».

На основе предложенного первого варианта при изучении темы «Стилизация и трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы» выполняется преобразование одной растительной формы цветка в девять новых. Пошаговый подход к стилизации предмета дает в руки учащихся инструмент, владея которым они смогут преобразовать любой предмет окружающей действительности в выразительную декоративную форму.

Другим вариантом выполнения данной работы может служить выполнение одной большой композиции на заданную тему. В этом случае все варианты стилизации выбранного объекта (или объектов) размещаются на одном листе и объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

Выполненная работа может остаться графическим листом и использоваться в разделе «Цветоведение».

Работа в разделе «Цветоведение» - это цикл небольших законченных заданий. Они выполняются в любой форме: от классических цветовых растяжек до необычных колористических композиций. В младших классах цветовой шкалой может быть композиция из бабочек, листиков, животных и т. д. Для удобства и быстроты выполнения данной работы учащиеся вырезают шаблон, который обводят несколько раз. Каждый обведенный шаблон - это заданное педагогом новое цветовое решение. Как было сказано ранее, для концентрации внимания на работе с цветом можно использовать готовую композицию из раздела «Стилизация».

Работа в разделе «Орнамент» также может базироваться на ранее созданных стилизованных формах. Использование уже готовых орнаментальных мотивов и вариантов цветовых решений позволит более продуктивно сконцентрироваться на принципах создания орнаментальных композиций.

Такой подход к образовательному процессу дает возможность учащимся пройти путь от натурной зарисовки к грамотному решению декоративной или орнаментальной композиции. Интересные по форме и колориту

выполненные задания могут быть переведены в технический рисунок и стать основой для выполнения работы в материале.

В процессе работы педагог должен помогать детям с выбором темы работы. При всей углубленности и широте задачи она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора 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 работа задумана в цвете - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алексеев А. Г. «Дизайн-проектирование». 2-е изд. — М: Издательство Юрайт, 2020.
2. Голубева О.Л. Основы композиции». М.: Издательский дом искусств, 2004
3. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
4. <http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html>
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008

Список учебной литературы

1. Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Шимко В.Т. «Дизайн архитектурной среды».: Архитектура-С. Москва 2006

2. Ермолаев А.П. «Основы пластической культуры архитектора-дизайнера». М.: Архитектура-С, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати)
3. [Ефимов А., Панова Н.](#) «Архитектурная колористика. Учебное пособие». М.: [БуксМАрт](#), 2016.
4. Желудков А.С. «Линия, пятно, форма и элементарные композиционные построения». М. : Б. и., 1991 (1992)
5. Желудков А.С. «Рисунок с натуры». М. : Б. и., 1990
6. Иттен И. «Искусство формы». Изд. 6-е. - М: Д. Аронов, 2014.
7. Кричевский В. «Графические знаки Оттепели». М: [Арт Волхонка](#), 2018.
8. Молли Бэнг «Нарисуй... Как работают иллюстрации?». М: Э, 2017.
9. Пахомова А.В. «Колористика. Цветовая композиция. Практикум». М: Шевчук В., 2011.
10. Рузова Е.И. «Основы композиции в дизайне среды». М: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2010.
11. Соколова М. А. «Взгляд изнутри». М.: БуксМАрт, 2016.
12. Федоровский Л.Н. «Основы графической композиции». М: В. Шевчук, 2015
13. «Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей». М.: Астрель : АСТ, 2007

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд - фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.