

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАТЫРЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «Батыревская ДШИ»
Протокол №12 от 31.08.2020г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «Батыревская ДШИ»
Приказ №79-ОД от 01.09.2020г.
А.В. Антонова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

Составили Мишина Е.П., Чуварова Р.М.,
Шакиров М.А., Сергеев В.П.
преподаватель
МБУ ДО «Батыревская ДШИ»

2020г.

Пояснительная записка

Курс «дизайн» направлен на развитие у учащихся способности творчески мыслить; на развитие ассоциативного, объемно-пространственного и образного мышления; воспитание художественного вкуса; овладение художественной грамотой.

Программа является программой повышенного уровня. Она рассчитана на детей 10–14 лет, обучающихся по семилетней системе и прошедших подготовку. Либо, на детей 11–15 лет, обучающихся по пятилетней системе. Тогда группы формируются преподавателем, в зависимости от субъективных особенностей обучающихся. Количественный состав групп соответствует структуре учебных групп художественных отделений.

Обучаясь по данной программе, дети не просто применяют и закрепляют знания, полученные в рамках других предметов, но и видят, как соприкасаются и переплетаются разные виды изобразительного искусства. Как раз этого понимания неотделимости, например рисунка от живописи и др. и не хватает детям на первых этапах обучения.

В отличие от программ по моделированию или графическому дизайну, данная программа является комплексной; в ней используются элементы таких предметов как цветоведение, шрифты, прикладная графика, моделирование. Она представляет собой последовательную систему обучения, предусматривающую постепенное усложнение задач, накопление основных знаний и профессиональных навыков. Объединение тем текущего года в проект позволяет подчеркнуть важность и ценность прорабатываемой на каждом уроке работы, увидеть конечный результат и оценить его.

Новизна и актуальность программы состоят так же в том, что по сути своей программа является пособием для преподавателей. Каждая тема сопровождается кратким описанием урока, содержит основные понятия, опираясь на которые, даже начинающий преподаватель сможет легко вникнуть в суть вопроса, иллюстративный материал и, даже, методические разработки объяснения материала.

Все вышеперечисленное позволяет детям, обучающимся по данной программе не только получить комплекс знаний необходимых для дальнейшего обучения на отделениях дизайна в учебных организациях среднего звена, но и создать полное понимание содержания профессии дизайнера. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного подхода к выбору ими профессии. Это обуславливает педагогическую целесообразность и актуальность настоящей программы.

Цель обучения:

Развитие у учащихся творческого мышления; подготовка к последующей самостоятельной художественной деятельности или к поступлению в среднее специальное учебное заведение.

Основные задачи:

- приобретение профессиональных навыков работы, повышение графической грамотности, воспитание понимания особенностей языка дизайна;
- развитие творческого, образного, объемно-пространственного и ассоциативного мышления, наблюдательности и художественного вкуса;
- приобретение навыков и умений работы с разными материалами;
- развитие понимания связи декоративного и других видов изобразительных искусств.

Программа рассчитана на детей 10-17 лет

Отличительными особенностями программы являются ее комплексность, направленность на проектную деятельность и черты учебного пособия.

Срок реализации программы 4 года.

Занятия проходят в форме групповых уроков, включающих в себя теоретическую часть (объяснение материала) и практическую (самостоятельная работа детей). Так же используется такая форма занятий, как лекции и экскурсии.

Продолжительность урока – 2 часа, количество учебных недель – 33. Длительность выполнения работ от 4 до 24 часов.

За период обучения учащиеся приобретают знания об основных положениях графического дизайна (равновесие, ритм, статика и динамика, главное и второстепенное, выявление центра, колорит и т.д.) и получают элементарные навыки в художественном конструировании. Они учатся работать по памяти и основываясь на наблюдениях природы. Приучаются передавать свои творческие замыслы в графических и пластических материалах. Осваивают работу с различными материалами. Могут передать выразительность образа через пластику, цвет, силуэт в костюме и графической композиции. Могут вести проектную деятельность, создавая цельную, гармоничную, сложную по составу работу.

В процессе обучения по данной программе выпускники должны составить четкое представление о сфере деятельности художника-дизайнера. Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в средние специальные учебные заведения на отделения декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Для реализации поставленных задач используются методы:

- Объяснение материала в виде бесед и показа наглядного материала из числа лучших работ учеников и студентов училищ, работ современных дизайнеров, образцов печатной продукции и медиа пособий.
- Посещение выставок декоративного искусства и дизайнерских разработок; просмотров в СХУ.
- Самостоятельная работа с натуры, по памяти, по воображению, представлению и собранному материалу.
- Коллективные обсуждения заданий, а затем и выполненных работ, включающие анализ способов и средств выполнения этих заданий.

Условия реализации программы:

Для успешной реализации программы необходимо следующие материально-техническое оснащение:

- оборудования – мольберты, подиумы, компьютер, интерактивные доски, столы, стулья, натюрмортные столики.
- материалы – бумаги различных сортов, бумага цветная, гуашь, акварель, пастель, кисти, клей, кнопки, скотч, маркеры, фломастеры, тушь, перо, калька.
- фонд работ учащихся, фонд методических пособий, разработок педагога, наглядные пособия, альбомы по искусству.

В конце первого года обучения учащиеся должны:

- познакомиться с основными выразительными средствами оформительского искусства (стилизации, композиционный центр, статика и динамика, равновесие и пр.).
- знать правила построения орнаментальных композиций.
- приобрести простейшие умения и навыки в художественном конструировании.
- уметь пластически и колористически решать декоративные графические композиции.

В последующие годы обучения эти умения и навыки совершенствуются.

Для проверки полученных знаний и навыков проводится промежуточный полугодовой просмотр, а в конце года выполняется контрольное задание и проводится итоговый просмотр.

Предусмотрены контрольные задания в виде выполнения краткосрочных эскизов композиций на заданную тему и теоретические тестирования.

Подведение итогов реализации программы проводятся в форме выставок, конкурсов, просмотров и итогового задания в конце курса обучения.

Методическое обеспечение:

Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239, [1] с.: ил.

Денисов В.С., Глазова М.В. Восприятие цвета – М.: Эксмо, 2008. – 176с.

Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 288с.: ил.

Лауэр Д., Пентак Основы дизайна. – СПб.: Питер, 2014.- 304с.: ил.

Тимати Самар. Эволюция дизайна. От теории к практике – М.: РИП-холдинг/Rockport,2009. – 275.:ил.

Тимати Самар. Структура дизайна. Стильное руководство – М.: РИП-холдинг/Rockport,2008. – 272.:ил.

Наглядные пособия с изображением цветов, птиц и животных, карточки по ДПИ (репродукции по народным промыслам, с историческими и современными дизайнерскими разработками).

Методические таблицы, демонстрирующие: этапы работы; принципы работы над композицией; и т. д.

Медиа пособия в виде презентаций, анимационных фильмов и интерактивных тестов.

Используемый материал:

разнообразные графические материалы (от графитных карандашей до красок), картон, бумага, различные фактурные материалы.

1 класс

№	Содержание тем и виды работ	Всего часов
1	Силуэт – аппликация: «Старый парк», «Театр теней»	4 ч.
2	Беседа «Понятие о дизайне». Геометрический орнамент в полосе, в квадрате, в круге	8 ч.
3	Бумажная пластика на основе разработанных орнаментов: «Зимний лес», «Деревенька», «Древо жизни»	8 ч.
4	Знакомство со статикой, динамикой и равновесием в декоративной композиции. Упражнения из простых геометрических фигур.	6 ч.
5	Понятия заплетения и наложения силуэтов. Упражнения из геометрических фигур.	2 ч.
6	Понятия трансформации и стилизации. Трансформация по осям с	2 ч.

	смещением и по свойствам.	
7	Понятие образующих. Упражнения из геометрических фигур.	8 ч.
8	Понятие фактуры в графике. Фактура и декоративные элементы.	4 ч.
9	Цветовая композиция с выражением художественного образа.	2 ч.
10	Декоративная композиция из предметов быта.	16 ч.
11	Моделирование «Открытка».	6 ч.
	итого	66ч.

Весь год идет изучение приемов и правил работы, поэтому объединяющего темы проекта нет. Дети работают с геометрическими фигурами, только в конце года перейдя на бытовые предметы. Связь тем происходит за счет перетекания одного упражнения в другое.

В первом полугодии дети изучают язык декоративного искусства, законы орнаментальных композиций на примерах народного декоративно-прикладного искусства, что способствует их знакомству с народным творчеством, с родной культурой. Дети учатся работать с бумагой, изучают ее свойства, развивают пространственное мышление. Знакомятся с законами построения декоративной композиции, с стилизацией и трансформацией объектов.

Во втором полугодии происходит знакомство с приемами декорирования. Углубляются знания по работе над декоративной композицией. Обогащается набор приемов работы с бумагой.

В конце первого года обучения дети должны приобрести простейшие умения и навыки в художественном конструировании, ознакомиться с основными выразительными средствами оформительского искусства.

2 класс

№	Содержание тем и виды работ	Всего часов
11.	Упражнения – подготовительная работа к последующим заданиям: зарисовки растений с натуры, переработка в декоративную форму.	8 ч.
12.	Растительный орнамент. В полосе и сетчатый.	10 ч.
13.	Моделирование одежды на основе растительных форм.	8 ч.
14.	Шрифтовая композиция. Монограмма.	4 ч.

15.	Декоративная композиция на основе растительных форм в материале (витраж, коллаж, мозаика, сграффито).	18 ч.
16.	« Витрина» - бумажная пластика.	18 ч.
	итого	66 ч.

Год посвящен растительной теме. Дети весь год работают с растительными формами. Они пластичны и податливы, что облегчает освоение приемов преобразования форм. Проектом этого года будет разработка оформления деталей интерьера компании.

В первом полугодии дети закрепляют знания, полученные на первом году обучения, знакомятся с шрифтами и принципами построения костюма.

Во втором полугодии расширяется набор приемов работы над композицией. Продолжается знакомство с спецификой работы в материале. Происходит более близкое знакомство с оформительской работой. Идет подготовка к разработке больших цельных проектов, а не отдельных работ.

В конце второго года обучения дети должны более свободно пользоваться выразительными средствами декоративного искусства, должны освоить азы художественного проектирования. У детей должно начать формироваться понимание специфики работы с различными материалами.

3 класс

№	Содержание тем и виды работ	Всего часов
11.	Слово – символ, буква-символ, слово-образ.	6 ч.
12.	Эскиз витража.	10 ч.
13.	Моделирование костюма на основе животных форм с применением фактурных материалов.	8 ч.
14.	Декоративная композиция в круге, квадрате и треугольнике на основе животных форм .	6 ч
15.	Декоративная композиция на основе животных форм.	14 ч.
16.	Модуль. Животное на основе модуля.	6 ч.
17.	Бумажная пластика. Конструирование животного из простых геометрических форм на основе модуля.	16 ч.
	итого	66 ч.

Год посвящен теме фауны. Проект года – фирменный стиль.

В первом полугодии дети продолжают осваивать новые приемы работы с различными материалами. Формируется понимание специфики работы над образом в костюме. Приобретаются навыки работы с шрифтами.

Во втором полугодии происходит более плотное знакомство с понятием модуля и работы с ним с понятием модуля в объеме.

Продолжается закрепление и углубление полученных знаний и навыков. В конце третьего года обучения дети должны уметь поэтапно вести проективную деятельность от начала до конца, выдавая законченный продукт. Дети должны уметь применять теоретические знания на практике и обладать набором навыков, позволяющих решать и реализовывать поставленные задачи.

4 класс

№	Содержание тем и виды работ	Всего часов
11.	Разработка экстерьера сервиза посуды.	8 ч.
12.	Декоративная композиция на основе модуля «Город», «Храмы».	8 ч.
13.	Разработка экстерьера бытового прибора, предмета быта или мебели.	8 ч.
14.	Эскиз модели одежды на ассоциацию для цирка, балета.	6 ч.
15.	Стилизация на ассоциацию (природное явление, чувство).	6 ч.
16.		6 ч.
17.	Контрольное задание :оформление детской площадки.	24 ч.
	итого	66 ч.

Знания оцениваются итоговыми просмотрами в конце каждого полугодия и дипломной работой в конце четвертого года обучения.

Содержание предмета

(1 – 4 классы)

Слово «дизайн» в переводе с английского языка означает «чертеж», «проект», «замысел». Сегодня это слово обозначает особую область искусства конструирования предметного мира по законам красоты. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к каждой вещи.

На уроках дети знакомятся с декоративным и народным искусством, а это способствует пробуждению интереса к своим корням и к истории; с работами дизайнеров

уже создавших себе имя и молодых, современных и креативных, что провоцирует самих детей начать мыслить нестандартно.

Программа представляет собой последовательную систему обучения, с постепенным усложнением задач, с объединением тем в проект.

Задачи, ставящиеся каждым заданием, должны быть связаны друг с другом, задания вытекать одно из другого и эта связь должна быть понятна не только учителю, но и ученику.

Каждое маленькое задание - деталь большого проекта.

Очень важно чтобы дети осознавали эту связь, понимали смысл каждого задания. Не понятое задание (не «что делать», а «зачем делать»), если и будет выполнено, сразу же забудется. Чтобы этого не случилось, каждое задание повторяется несколько раз в более сложной форме и с разъяснением его значения.

Для наглядности все небольшие задания собираются в конце каждого полугодия на листах ватмана, образуя цельную оформительскую работу, завершаемую декоративной композицией.

Таким образом, кроме стандартных обучающих и развивающих задач решаются задачи обучения поэтапному ведению работы от простого к сложному, от малого к большому; развития способности цельного видения ведущейся работы и осознанности ее ведения; воспитания бережного отношения к результатам своего и чужого труда.

Ребенок, прошедший курс обучения по этой программе сможет самостоятельно выполнить оформительский проект на доступном ему уровне от начала до конца.

Работая с учащимися над программными задачами, педагог объясняет и наглядно показывает принципы построения композиций и работы с формами предметного мира; способы выполнения декоративной композиции.

Наряду с учебными упражнениями выполняются и собственные композиции на различные темы.

Выполнение работ ведется по усмотрению педагога в различных материалах. Размер работ также утверждает педагог.

Теоретическая часть дается в начале занятий и закрепляется последующей практической работой.

1 класс

1 полугодие.

1. Силуэт – аппликация. «Старый парк», «Театр теней».

Задачи:

Освоение приемов работы с бумагой (способы вырезания ножницами и ножом). Дать понятия симметрии и асимметрии. Научить воспринимать пятно как выразительное средство декоративного искусства.

Ход урока:

Выбор темы силуэта зависит от преподавателя и подготовки детей. Это может быть характерный портрет, как голова-шея, так и в рост, или целая иллюстрация. Это может быть уголок парка, просто разнохарактерные ветви или эскиз чугунной ограды. Все, что придет в голову. Главное чтобы дети поняли или вспомнили, что такое симметрия и асимметрия и какие возможности дает использование таких форм.

Пятно. Работа с табличками (или показ презентации).

Сравнение пятен: какое интереснее, выразительнее; что делает первое пятно (стоит, висит и т.п), что делает второе (двигается); какой характер у первого пятна (спокойный, скучный), а какой у второго (веселый).

Вывод: пятна могут выражать действия и характер.

Можно закрепить разбором второй таблички (следующими слайдами).

Вопросы те же: 2 верхние картинки - что делают пятна (лежит и движется); 2 нижние картинки - какой характер у пятен (злой и спокойный).

Симметрия и асимметрия.

Сравнение пятен: 2 верхние картинки - что делает бабочка (сидит – это покой); что делает осьминог (двигается – это не покой).

Бабочка красивее осьминога, поэтому спрашивать у детей, какая из картинок интереснее бесполезно.

Попросим выбрать более привлекательную из 2 нижних картинок и обосновать выбор. И когда возникнут слова: движение, покой, одинаково, спокойно и т.д., объяснить, что все эти чувства возникают потому, что 1 картинка симметрична, а вторая асимметрична. Про использование диагоналей можно пока умолчать.

Напоминаем о выразительности пятен, о схеме симметрия - асимметрия.

Объявляем тему – силуэт.

Рассказ о силуэте. О странах, где был популярен, о художниках, работавших в этой технике, о моде. Впрочем, можно ограничиться объяснением, что такое силуэт. Проиллюстрировать показ можно китайскими прорезными картинками, индонезийскими теневыми куклами, украинскими и белорусскими вышиванками, работами Нарбута и Толстого.

Приемы работы. Показать способы вырезания симметричных композиций путем складывания бумаги. Прорезание ножом (транспарантное вырезание: прорезается половина рисунка, вырезанные части перегибаются на противоположную сторону и приклеиваются; цвет бумаги с 2 сторон должен быть разным). Знакомство с польскими вышиванками и китайскими вырезанками (на одноцветный контур наклеиваются цветные детали. В Китае как дополнения, в Польше забивается практически весь контур).

Предлагаются темы. В зависимости от выбранной темы работа ведется в 2 цвета (белый и черный), либо с добавлением мелких декоративных деталей из цветной бумаги. Предварительно выполняется эскиз. Используется 2-3 вида вырезания.

2. Тема: Беседа «Понятие о дизайне». Геометрический орнамент в полосе, в квадрате, в круге

Задачи:

Знакомство с 1 законом композиции: большое-среднее-малое. Знакомство с понятием «ритм» в ИЗО.

Ознакомить с понятием «орнамент», с видами орнаментальных композиций, с принципами построения орнамента.

Научить связывать орнаментальную композицию с формой рабочей плоскости.

Ход урока:

На первом уроке мы уже начали знакомиться с правилами, действующими в ИЗО, в частности в дизайне. Так что же это такое «дизайн»?

Рассказ о том, что такое дизайн. Слово «дизайн» в переводе с английского языка означает «чертеж», «проект», «замысел». Уже из перевода понятно, что дизайн это нечто утилитарное. Сегодня это слово обозначает особую область искусства конструирования предметного мира по законам красоты. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к каждой вещи. То есть, это совмещение практичного, удобного и красивого. **Чем занимается художник – дизайнер.** Делает окружающие нас вещи красивыми, интересными, практичными, удобными.

Знакомство с орнаментом: Орнамент это узор из одного или нескольких, разных или одинаковых элементов, повторяющихся в определенной последовательности с

определенным интервалом. Продемонстрировать на фланелеграфе что произойдет, если не соблюдать перечисленные правила (нет системы – нет орнамента).

Ритм: напеваем 3 мелодии – 1. одна нота с одинаковым интервалом, 2. высокая и низкая ноты с одинаковым интервалом, 3. сложная мелодия – что интереснее слушать? Проводим аналогию с ИЗО – чередование разных по размеру и форме элементов и интервалов.

Вывод: чем более разнообразными будут по размеру и форме элементы и интервалы, тем интереснее будет работа. Одно предостережение – не переусердствуйте.

Большое, среднее, малое: очень важный закон, действующий в живописных и графических работах, в архитектуре и, даже, в costume. Этот закон гласит, что в любой работе должны быть большой элемент, средний элемент и малый элемент. Естественно речь идет о размере. Этот закон еще называют законом значимости, соподчиненности, и т.д.

Работа с табличками (или показ презентации).

Верхний ряд. Первая картинка – все элементы одинаковые по размеру. Что здесь главное, а что второстепенное? Вторая картинка – все элементы разные по размеру. Что здесь главное, а что второстепенное? Вот теперь понятно, что размером мы выделяем главный элемент в композиции. Может возникнуть ряд вопросов. Если не возникнут, их можно спровоцировать, чтобы в дальнейшем дети не столкнулись с трудностями при выполнении работ.

Может в композиции быть больше трех элементов? И, если да, какого они будут размера (все элементы разного размера или увеличиваем количество больших, средних или малых элементов)? Всегда ли главный элемент будет самым большим? Нижний ряд. Первая картинка - главный элемент большого размера. Вторая картинка - главный элемент самого маленького размера. Зачем нужен элемент среднего размера? Правило структурности, например, опровергает закон «большого-среднего-малого», но детям пока об этом знать не обязательно. Придумайте что-нибудь в ответ на этот вопрос.

Вывод: разный размер нужен для выделения главного элемента в композиции. Все элементы должны находиться в иерархии по значимости и подчиненности. Если все объекты будут иметь одинаковую значимость, то внимание зрителя рассеивается.

Принцип построения орнамента:

Знакомство с построением орнамента хорошо проводить на примере народных орнаментов. Именно они, при всем своем разнообразии, состоят из ограниченного количества геометрических элементов.

Задание:

После знакомства с орнаментальной композицией дети на черновиках, но в заданном масштабе выполняют свои композиции. Самые удачные дорабатываются, вырезаются и наклеиваются на большой лист (ватман). Здесь же могут быть показаны как варианты рабочие моменты (некоторые черновики). В квадратах 12x12 см. по 1-2 орнаменту в круге, квадрате, полосе; линейному или с введением тона.

Выполнять ли следующее задание преподаватель решит сам. Если дети работают быстро, им вполне можно предложить поработать с цветом. Тем более, что на уроках живописи они уже познакомились с свойствами цвета.

Введение цвета (задачи: закрепление / знакомство с свойствами цвета; научить гармонично сочетать цвета).

Знакомство с цветом: свойства цвета демонстрируются при помощи открашенной бумаги или лоскутков. **Теплый / холодный.** Для объяснения холодности и теплоты одного цвета интересен прием с акварелью: когда уже выяснили все про свойства цвета поставить в тупик заявлением, что синий цвет теплый, а желтый – холодный и

продемонстрировать эти оттенки мазками акварели (когда мазки лежат рядом дети видят разницу и могут определить, где теплый, а где холодный оттенок). Объяснить, почему так получается. **Светлый/темный, звонкий/глухой, насыщенный/не насыщенный** – заострить внимание на том, что не стоит использовать в одной работе только светлые или только звонкие цвета – орнамент может получиться скучным. Цвет и тон лучше использовать контрастные (средний, светлый и темный). **Сочетания цвета** демонстрируются при помощи цветного круга: **контрастные (дополнительные) и сближенные** для наглядности можно использовать таблички из цветной бумаги – поочередно накладывая, их друг на друга показать, как изменяются свойства одного цвета в зависимости от того, на каком фоне он находится.

Задание:

На основе уже разработанных орнаментов делаются цветные варианты. Можно разделить круг или квадрат пополам и окрашивать пары – холодный/теплый, сближенный/контрастный, на основе 2,3,4 цветов. По одному парному (х./т.) орнаменту в квадрате, круге, полосе.

3. Тема: Бумажная пластика на основе разработанных орнаментов («Зимний лес», «Деревенка», «Древо жизни»).

Задачи:

Знакомство с «ребром жесткости» и свойствами бумаги, освоение приемов работы с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и т.д.), развитие образного и объемно-пространственного мышления. Знакомство с народным прикладным искусством.

Ход урока:

Ход урока зависит от выбранной темы. Предлагаем вспомнить зимний лес, обращая внимание на то как похожи деревья покрытые инеем на ажурные кружева. Или рассказываем как выглядели русские деревни. Или говорим о древе жизни: о его трехчастной конструкции (крона, ствол, корни) символизирующей устройство мира (небо, земля, подземный мир), о роли птиц в его ветвях (связь неба и земли, «хароны» доставляющие души умерших на небо, сами души).

Показываем фотографии, репродукции с нужными изображениями. Обращаем внимание на то, что в этой работе все предметы мы будем упрощать до орнаментальности. Как пример показываем русские вышивки и кружева. Предлагаем из уже готовых орнаментов составить изображения деревьев, ветвей деревьев, цветов.

Дальнейшее объяснение так же будет зависеть от темы. Если вся работа будет выполняться способом «на ребро» или в стиле «квиллинг», то часть объяснения с выкройками можно пропустить.

Свойства бумаги.

У каждого ребенка лист бумаги А4. Предлагаем согнуть лист вдоль и поперек, смотрим, где сгиб получился ровнее. Затем отрезаем узкие полосы бумаги по длинной и по короткой сторонам листа, скручиваем из них спирали, смотрим какая получилась без заломов. Рассказываем о волокнистой структуре бумаги и влиянии расположения волокон на работу.

Приемы работы демонстрируем на примерах ученических работ. Объясняем как сделать выкройку, для чего нужны выточки (объем), способы скручивания (накручивание на стержень, ножницами, выгибание руками по шаблону). Знакомство с базовыми формами квиллинга. Рассказываем о способе склеивания бумаги «на ребро». Подчеркиваем, что чем аккуратнее выполнена работа, тем она красивее.

Если задание коллективное делим детей на группы, просим разделить между собой работу, каждый ребенок выклеивает одну деталь из общего эскиза. Работа собирается на ватмане, либо его половине (зависит от количества детей в группе). Если

задание индивидуальное работа делается на листе А3. Здесь как тему можно взять украшение для прялки или наличника (выклеивать на плоскости имеющей форму этих предметов).

4. Тема: Знакомство со статикой, динамикой и равновесием в декоративной композиции. Упражнения из простых геометрических фигур.

Задачи:

Освоение основных композиционных приемов (статика, динамика). Понимание влияния цвета и тона на вес объекта, а формы на устойчивость. Знакомство с понятием равновесия.

Ход урока:

Устойчивость. Я подхожу к объяснению с точки зрения механики и физики. Будем работать с моделями геометрических тел. Предлагается определить, что устойчивее – шар или куб, куб или пирамида. Последний вопрос вызовет затруднение. Тогда предложить добровольцу при помощи рычага попробовать перевернуть куб и остановиться в тот момент, когда куб будет готов перевернуться. Замеряем расстояние между столом и рычагом. То же проделываем с пирамидой. Выясняем, что в случае с пирамидой усилий было приложено больше. Значит пирамида (треугольник) самая устойчивая фигура, затем куб (квадрат), а шар (круг) самый не устойчивый. Может возникнуть вопрос о перевернутом треугольнике. Конечно, он еще более неустойчив, чем круг.

Вывод: Желая подчеркнуть в своей композиции устойчивость, монументальность, неподвижность мы будем вписывать ее в треугольник или квадрат. И использовать в композиции формы близкие к этим фигурам.

Это пример объяснения (я делаю так), каждый преподаватель волен придумать свое.

Вес. Работаем с табличками. Что тяжелее квадрат или круг (одного цвета)?

Вывод: Чем темнее цвет объекта, тем тяжелее он нам кажется. Поэтому, чтобы уравновесить большой светлый объект справа, слева мы нарисуем маленький темный. Этот закон справедлив и для цвета: большой объект средней насыщенности цвета можно уравновесить маленьким и ярким объектом, он тоже кажется более тяжелым.

Равновесие. И вот появилось понятие равновесия. Работаем с табличками.

Явно левая сторона перевешивает правую. Попробуем распределить элементы иначе.

Стало лучше? Чуть-чуть

Есть два известных нам способа исправить ситуацию. Но, если темный или яркий цвет в композиции не нужен? И крупные элементы в ней больше не предполагались? Что делать?

изобразить справа два маленьких, светлых элемента.

Вывод: уравновесить композицию, а композиция должна быть уравновешена, можно весом, размером, иногда формой объекта и количеством используемых объектов.

Статика и динамика.

«Где есть движение, где его нет?». Если у детей возникают сомнения на горизонтальной линии рисуем санки: «Могут они поехать или останутся стоять? Стоят – значит это статика». На вертикальной линии рисуем подвешенный предмет: «Если его не привести в движение он будет двигаться? Значит и это статика». На диагональной линии рисуем санки. Санки едут – это динамика.

Вывод: рисуя статичную композицию мы будем строить ее на вертикалях и горизонталях, а динамичную на диагоналях. Здесь можно вспомнить о симметрии и

асимметрии. Первая тяготеет к статике, вторая к динамике. А еще можно упомянуть, что чистая статика, как правило, не встречается ни в природе, ни в искусстве.

Задания: в квадратах 5х5см. сделать по 3 статичных и динамичных композиции (на вертикалях, горизонталях и диагоналях с разным наклоном) линейные и с введением тона из квадратов, кругов и треугольников и по 1 абстрактной цветной композиции в технике аппликации на модульной основе в квадратах 10х10см.

Информация для преподавателя: появилось понятие «модульная основа». Детям его пока не раскрываем, просто помним, что с модулем работать проще.

Модуль это кратко повторяемый рисунок, узор, размер или пропорция. Вспомните картинки Эшера. Ящерики, рыбки, птицы в некоторых его работах - это и есть модуль. Пример еще проще – кирпич.

5. Тема: Понятия наложения и заплетения силуэтов. Упражнения из геометрических фигур.

Задачи:

Освоение понятий наложение и заплетение силуэтов. Закрепление знаний о композиционных приемах.

Ход урока:

Расположение элементов цепочкой («паровозиком») неинтересно. Раскидать их по листу не лучший выход. Гораздо интереснее расположение элементов, когда они связаны друг с другом, перекрывают один другой, накладываются друг на друга. Такое расположение элементов, к тому же, позволяет связать их между собой.

Работа с табличками.

Рисунок слева - наложение силуэтов, справа - заплетение силуэтов. В чем разница? Справа изображены прозрачные фигуры, например стеклянные, а слева обычные, например из бумаги.

Задание: Придумать 2 композиции с наложением и 2 композиции с заплетением силуэтов (статичные и динамичные). Работа ведется линией и пятном, можно использовать 3 тона.

6. Тема: Понятия трансформации и стилизации. Трансформация по осям с смещением и по свойствам.

Задачи:

Дать понятие трансформации и стилизации. Научить элементарным способам трансформации и стилизации формы. Приобретение навыков в работе с графическими приемами. Развитие образного мышления.

Ход урока:

Некоторые специалисты считают введение этой темы в учебный план пустой тратой времени. В работе с детьми 15-16 лет может быть и так. Детям же младшего подросткового возраста тяжело понять, что рисование упрощенных форм это не есть неумение и, что придание предметам не свойственных им качеств, это художественный прием. А эти приемы очень важны для дизайнера.

Сильно упрощенное определение **стилизации** – упрощение формы объекта с сохранением его характерных признаков.

Маленькие дети это делают постоянно. Так возникли штампы. Вспомните детские цветы – «ромашка», «тюльпан», «роза» - все дошкольники рисуют их одинаково. Но это и есть самый яркий пример стилизации. При объяснении можно провести игру-эксперимент. Показывая карточки с очень упрощенным рисунком, спрашивать: «Что это?». Схема дома – «Что это?», солнца – «Что это?», ромашки – «Что это?», колокольчика – «Что это?». «Похоже на настоящее?» - «Нет». «Узнается?» - «Да». Почему? Потому что сохранены их основные качества, признаки. Можно предложить

провести разбор нарисованных предметов: колокольчик состоит из: полукруга снизу и треугольников сверху, и т.д.

Вот более сложный пример стилизации.

Профессиональная стилизация с применением декоративного заполнения.

Пока от детей этого не требуется.

Пока гораздо больше нас интересует трансформация.

Трансформация – изменение, превращение, перерождение, в данном случае, формы. Она может быть: по свойствам (колючий, механический), по характеру (плакса, смельчак), по настроению (веселый, яростный), по ассоциациям и т.д. Как пример здесь хороши работы сюрреалистов, например, Дали (можно предложить детям разобрать детали его картин – по каким признакам произведена трансформация).

Трансформация по осям: находим оси симметрии предмета, мысленно разрезаем предмет по этим осям и сдвигаем части, изменяя форму предмета. При этом предмет должен оставаться самим собой. **Трансформация по свойствам:** как будет выглядеть эластичный квадрат или кружевной квадрат?

Возможно, гибкий и воздушный квадраты будут выглядеть вот так.

Впрочем, проделывать такие вещи с геометрическими фигурами сложно, а порой невозможно. Есть смысл заменить их на биологические формы.

Например, возможностей работы с древесным листком гораздо больше: жесткий лист и лист-мишень.

Кстати, на этом примере четко видно, что трансформации и стилизации идут бок о бок. Часто первого без второго не бывает.

Задание: на листе А3 выполнить 2-3 упражнения на трансформацию по осям и 2-3 упражнения на трансформацию по свойствам.

Обратить внимание: основные черты предмета (его формы) сохраняются. Не стоит четко прямоугольные формы трансформировать в криволинейные (то, что мы делали с квадратом). В стилизации и трансформации можно: трактовать форму плоско, аппликативно; произвольно менять размер; свободно интерпретировать цветовые и светлотные отношения.

Нельзя: преобразовывать форму в ее противоположность.

В первом полугодии происходит постепенное введение в дисциплину. Дети знакомятся с особенностями и условностями языка графического дизайна. Осваивают понятия «ритм», «симметрия», «статика», «динамика», «равновесие».

2 полугодие

7. Понятие образующих. Упражнения из геометрических фигур.

Задачи:

Дать понятие гармонии тоновых пятен. Научить декоративному заполнению рабочего поля простейшим способом. Дать понятие линий, образующих силуэт, что позволит в дальнейшем анализировать форму предметов. Закрепить знания о композиционном построении и ритме.

Ход урока:

Какими линиями образуется квадрат? Вертикальными, горизонтальными, диагональными.

Какими линиями образуется треугольник? Вертикальными, горизонтальными, диагональными.

Какими линиями образуется круг? Вертикальными, горизонтальными, радиальными (диагональными), дугообразными.

Значит, квадрат можно заполнить вертикальными, горизонтальными и диагональными линиями (и т.д.). Но будет ли это интересно рассматривать? Посмотрите на штрихкод. Просто вертикальные полосы, но взгляд на них задерживается. Почему? Они разные. Если штрихи в квадрате сделать разными по толщине и нарисовать их на разном расстоянии друг от друга, то появится разнообразие – ритм. Такой квадрат будет интересен.

Задание: 1. упражнение на заполнение геометрических фигур (круг, квадрат и треугольник) образующими. Можно делить фигуры пополам и заполнять половинки разными образующими (по 2-3 фигуры, размер 5х5см).

2. упражнение: заполнить смешанным способом по 1-2 фигуре (размер 5х5см).

3. выполнить композицию из 3 и более фигур на фоне. Нужно следить, чтобы фигуры на фоне не терялись (размер 10х10см).

9. Понятие фактуры в графике. Фактура и декоративные элементы.

Задачи:

Познакомить с понятиями «фактура» и «декоративные элементы». Научить декоративному заполнению рабочего поля. Развитие навыков в работе с графическими приемами. Развитие образного мышления.

Ход урока:

Фактура – имитация природных поверхностей, в данном случае графическая.

Фактуру можно прорабатывать как ручную (рисую от руки), так и используя различные техники (набрызг, покраска, протирка, печать, заливка, тамповка, процарапывание, и т.д.).

Декоративными элементами называются любые элементы, используемые для заполнения формы, от различной штриховки до орнаментальных мотивов.

фактура

декоративные элементы

Задание: на листе А3 расчерченном на квадраты 7х7см. выполнить следующие упражнения: 1) фактура, выполненная ручным способом. 2) фактура с применением различных техник. 3) декоративные элементы с выявлением композиционного центра.

9. Цветовая композиция с выражением художественного образа.

Задачи:

Знакомство с понятием гармония цвета. Научить выстраивать цветовую гармонию

Ход урока:

На уроках живописи дети уже должны были узнать и о цветовом круге, и о некоторых свойствах цвета. Поэтому сразу приступим к цветовой гармонии.

Цветовая гармония - это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание.

Выстраивая гармонию нужно основываться на таких характеристиках цвета как: цветовой тон, светлота, насыщенность, форма и размер занимаемых этими цветами плоскостей, их взаимное расположение в пространстве, которое приводит к цветовому единству и наиболее благоприятно эстетически воздействует на человека.

Как можно добиться гармонии цвета в работе? Например, примешивать ко всем используемым цветам белый, серый или черный цвет (любой другой цвет, слегка примешанный к используемым в работе, даст тот же результат). Использовать цветовые связи (родственные, контрастные, родственно-контрастные – см.2 урок за 2 класс. Если этой информацией дети еще не владеют, оставьте ее на следующий год, не перегружайте детский мозг). Построить композицию на контрастах, ведь противоположности дополняют друг друга, таких как темное-светлое, яркое-глухое, чистые-смешанные цвета. Еще нужно помнить об активности цвета, это зрительное воздействие на человека.

Например, области, окрашенные в яркие, светлые и чистые цвета всегда кажутся больше по размеру. Значит, для равновесия их надо использовать на маленьких участках. Также плоскости, окрашенные в теплые цвета, кажутся больше своих размеров, а холодные - меньше. Конечно, можно было бы еще поговорить о психологическом воздействии цвета, но не будет ли это лишней информацией? Пусть дети поработают интуитивно.

Задание: выполнить 2 гармонические цветовые композиции в квадратах 10x10 см. на основе модуля с передачей художественного образа (нежность, спокойствие, тревога и т.д.) через цвет. Композиции могут выполняться в технике аппликации.

10. Декоративная композиция из предметов быта.

Задачи:

Закрепить полученные знания.

Проверить усвояемость материала.

Ход урока:

Работа ведется самостоятельно. Пред детьми ставится задача использовать большую часть полученных в течение года знаний. В композиции должно быть не менее 3 предметов. Можно пойти по пути геометритизации форм и заполнения их образующими. Можно задать тему: «Деревенский натюрморт», «Спортивный натюрморт», «натюрморт Знайки» и т.д. Тогда это будет более творческая работа.

О декоративной композиции стоит сказать, что пространство и объем в ней показываются условно. Все изображенное скорее плоскостное, чем объемное. Что реалистичные предметы в ней лучше не использовать. Все объекты стилизуются, некоторые можно трансформировать. Можно использовать несколько точек зрения – фас, профиль, три четверти, снизу и сверху. Можно сочетать разновременные изображения (как на картинах раннего возрождения). Работу можно выполнить как в цвете, так и в тоне. Формы можно декорировать всеми известными нам способами, соединять их или вводить в гладко открашенные области как акцент.

Подготовительную работу на черновиках, лучше выполнять в масштабе (квадраты 7x7см.). Удачные варианты тоже можно выставить на просмотр оформив их на большой лист. Конечный вариант композиции выполняется в квадрате 23x23см., или другой формат, с наименьшей стороной 23 см.

11. Моделирование «Открытка».

Задачи:

Продолжение знакомства с свойствами бумаги и освоения приемов работы с бумагой (сгибание, изгибание, гофрирование, прорезание, склеивание, построение выкройки), развитие образного и объемно-пространственного мышления.

Ход урока:

«Открытка» - условное задание. Это может быть «страница детской книги» или «макет декоративного панно», наша задача изучить приемы работы с бумагой, а тема, просто мотивация действий.

Работу можно выполнить в полубъеме на одной плоскости.

Или на сдвоенной угловой (помните детские книги: раскрываешь страницу, а на ней вырастает замок).

Оба варианта потребуют умения продумать проект целиком, построить выкройку, освоить приемы работы с бумагой и аккуратно выполнить работу.

Итак, сначала расскажем о способах превратить плоскость в объем. Объемную форму из листа бумаги можно получить следующими способами: сминанием и скручиванием, изгибанием и сгибанием, гофрированием. Сгибая лист бумаги с обеих сторон в разных направлениях можно получить простые и сложные объемные объекты.

Обращаем внимание на то, что перед сгибанием линию сгиба нужно промять тупым концом ножниц с лицевой стороны.

Задание: выполнить композицию любым рассмотренным способом.

Во втором полугодии полученные знания расширяются и закрепляются.

Дети осваивают понятия связанные с усилением декоративной стороны в композиции, такие как «фактура», «образующие» и др. Углубляются знания приемов работы с бумагой.

На первом году обучения закладываются базовые знания и нарабатываются основные навыки, которые впоследствии позволят выполнять более сложные задачи.

2 класс

1 полугодие

1. Упражнения – подготовительная работа к последующим заданиям: зарисовки растений с натуры, переработка в декоративную форму.

Задачи:

Закрепить полученные на первом году обучения знания. Приучиться последовательно вести работу над этапами преобразования объектов. Научиться применять полученные знания для наилучшего достижения поставленной цели.

Ход урока:

Уже в начале года можно сказать детям, что начинается работа над большим проектом – разработкой деталей оформления, в основном интерьера, организации, которую они выберут для себя (см. последнюю тему четвертого года обучения). Организация может быть любой, от магазина цветов, до детского сада. Конечно, металлопрокатный завод брать не стоит, так как растительная тематика, которая будет проходить через все задания года, не очень подходит такой брутальной организации.

Сообщаем детям, что выполняем подготовительную работу для орнамента, который будет использоваться для украшения интерьеров, или мебели, или текстиля. Сразу надо продумать стиль мотивов, так как орнамент для библиотеки не будет похож на орнамент для салона красоты. У кого-то получится мотив подходящий для использования в орнаменте. У кого-то он больше подойдет к декоративной композиции. В любом случае, опыт не пройдет даром.

Вспоминаем способы перевода объекта в декоративную форму. Требуется стилизовать растение. Отмечаем, что основные черты предмета должны быть сохранены, форма должна трактоваться плоскостно. Если форма предметов сложна, ее рекомендуется упростить. Возможна трансформация растения. Напоминаем, что огромную роль в декоративности стилизованной формы играет внутренняя орнаментация. Разработка декоративного заполнения может идти в двух направлениях: реалистичная трактовка, соответствующая характеру мотива в природе (фактура) и свободные орнаментальные разработки узора, трактованные на разных участках по разному (декоративные элементы).

Первое задание: выполнить 2-3 длительных наброска (40-60мин.) цветов и трав (материал: гелиевая ручка, тушь, возможно включение акварели; лист А4). В последующем дети будут работать именно с этими растениями.

Второе задание: выбрав растения привести их к декоративной форме и решить: а) силуэтом, б) линейно, в) линия + пятно (возможно введение цвета), г) с декоративным заполнением формы, д) если есть желание и возможность, можно выполнить и цветной вариант.

Работа выполняется на листе А3. Материал: гелиевая ручка, тушь, возможно включение акварели.

2. Растительный орнамент. В полосе и сетчатый.

Задачи:

Освоение закономерностей орнаментальных построений. Освоение цветовой гармонизации.

Ход урока:

Еще раз подчеркиваем, что разрабатываем стиль некоей организации. Напоминаем, что орнаментом, который сейчас будет составляться, будут оформлены помещения, текстиль, упаковки и т.п. Сначала следует вспомнить вместе с детьми, что такое орнамент и принципы его построения (см. 1 урок за 1 класс). Показав примеры растительных орнаментов, обратить внимание на то, что все элементы в них стилизованы. Это мы уже сделали в предыдущем задании. Так же обращаем внимание на то, что орнамент, состоящий из одного элемента не интересен. Но если элементов слишком много, орнамент будет перегружен и тоже потеряет привлекательность. Что в орнаменте обязательно должен быть основной и дополнительные элементы. Что по композиционному закону большого, среднего и малого элементы должны быть разного размера.

Цветовая гармонизация. Мы уже говорили о ней в первом классе (см. 9 урок за 1 класс). Сейчас можно напомнить или восполнить пробел в знаниях. Пришло время поговорить об использовании цветовых связей.

Рассмотрим цветовой круг. Все цвета делятся на родственные и контрастные.

Родственные цвета похожи друг на друга, родственны по цветовому тону. Это: красно-желтые, желто-зеленые, сине-зеленые, сине-красные цвета. Гармоничные сочетания родственных цветов неактивны, спокойны, мягки, особенно если цвета слабо насыщены и сближены по светлоте.

Контрастные цвета не связаны никакой степенью родства. Это цвета, расположенные на противоположных концах прямой, проходящей через центр цветового круга. Контрастные цвета от сочетания друг с другом становятся ярче, заметнее один на другом.

Существует третий вид сочетания цветов – **родственно-контрастный**. Эти цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового круга. Существуют четыре группы родственно-контрастных цветов - желто-красные и красно-синие, красно-синие и сине-зеленые, сине-зеленые и зелено-желтые, зелено-желтые и желто-красные.

На схеме гармоничные цветовые связи обозначены треугольниками. Если взять такой треугольник и поворачивать, то на концах его будут гармоничные друг другу цвета. Первая схема – родственные связи, вторая и третья родственно-контрастные. В третьей схеме контрастные связи выражены более ярко, поэтому в некоторых источниках их называют контрастными.

Важно помнить, что: не рекомендуется сочетать 3 одинаково насыщенных цвета; для гармонизации цветов лучше использовать 1 цвет чистый, 1 разбеленный и 1 затемненный, либо 1 цвет чистый и 2 или разбеленных, или затемненных в разной степени; чем больше цвета отличаются один от другого по светлоте, насыщенности и цветовому тону, тем менее они гармонируют друг с другом.

Задание: из подготовленных декоративных изображений растений составить раппорт орнамента, собрать из него ленточный и сетчатый орнаменты в разных гармонических связях. Работа выполняется на листе А3.

3. Моделирование одежды на основе растительных форм.

Задачи:

Развитие образного и ассоциативного мышления. Знакомство с композиционным строением костюма. Приобретение навыка в создании образа в одежде силуэтом и через детали.

Ход урока:

Насматриваем материал: костюмы, разработанные на основе растительных форм. Здесь можно поиграть в «что это?» и «почему ты так решил?». Выясняем, что ассоциации с растениями вызывают силуэт и детали костюмов, цвет и фактура ткани.

Рассказываем, что базовых форм у костюма несколько:

- А) прямолинейные
- Б) криволинейные выпуклые
- В) криволинейные вогнутые
- Г) криволинейные сложные

А эти формы подразделяются на:

1. формы, в основе которых лежит прямоугольник
2. формы, в основе которых лежит перевернутая трапеция
3. формы, в основе которых лежит обычная трапеция

Возможны и комбинации базовых форм.

Но не всегда силуэт в костюме главный. Иногда **детали** куда важнее. При помощи фланелеграфа и съемных деталей показать, как по-разному воспринимается один силуэт с разными деталями – рукавами, воротником, поясом.

Обращаем внимание, что членение костюма (детальями, кроем, декором) делает его более сложным и интересным. Что обогащение его прической, головным убором и другими аксессуарами помогает раскрытию образа.

Обратить внимание на то, что для передачи образа совсем не обязательно использовать в качестве деталей цветы и листья. Достаточно правильно подобрать силуэт и дополнить его элементами, напоминающими растительные мотивы, присущими конкретному растению. Не стоит делать костюмы а-ля школьный карнавал. Эта тема сама по себе уже шаблонна. Получите массу одинаковых юбочек и шляпок-цветочков. Напомните о проекте над которым мы работаем. Пусть это будет униформа. Или, если проект связан с «женской темой» (спа-салон, магазин), платье из модной коллекции.

Задание: выполнить эскиз модели. Лист А3. Можно задаться целью, выполнить очень обобщенный костюм в аппликативной манере, например, на основе модуля. Или использовать коллажную технику.

4. Шрифтовая композиция. Монограмма.

Задачи:

Знакомство с особенностями шрифтовой композиции.

Ход урока:

Монограмма – сплетенные в виде вензеля начальные буквы имени, фамилии.

Связать воедино три элемента легче чем два, поэтому мы добавляем еще и первую букву отчества. Для шрифтовой композиции важно найти общее расположение и размер надписи в заданном формате, вид шрифта, подходящий по смыслу и эмоциональному настрою, цветовое решение. Выполняя работу в тоне, используем разные его оттенки. Монограмма может быть решена как классическая (каллиграфия, завитки и пр.), так и как современная. Можно применять декоративное заполнение букв или фона, рамки, виньетки и т.д. для оформления работы.

Монограмма, которую мы сейчас будем выполнять, может стать торговым знаком или украшать костюмы работников, одновременно обозначая принадлежность конкретному лицу.

Обратить внимание на то, что в монограмме буквы должны взаимодействовать – переплетаться, накладываться друг на друга. Что вся работа должна выглядеть законченной, единой вещью, а не полуфабрикатом.

Задание: выполнить монограмму. Лист А4.

В первом полугодии происходит закрепление знаний, полученных на первом году обучения. Дети знакомятся с понятием шрифтов, с способами работы с ними. Детям дается представление о принципах построения костюма, о способах передачи образа в нем.

2 полугодие

5. Декоративная композиция на основе растительных форм в материале (витраж, коллаж, мозаика, сграффито).

Задачи:

Освоение приемов композиционного построения. Углубление знаний в области декоративного преобразования форм. Развитие навыков работы с графическими приемами. Развитие образного мышления.

Ход урока:

Объект проекта дети выбрали еще в начале года. Теперь нужно определиться с предметом эскиза. Это может быть декоративное панно, или витраж, или гобелен, словом все, чем можно украсить интерьер. От этого выбора снова будет зависеть стиль исполнения работы, ее цветовая гамма, размер и формат. Так для торгового павильона подойдет формат сильно вытянутый в длину и фризное построение композиции с абстрактной передачей образов, а для детского учреждения прямоугольник или квадрат во всю стену с четкими, легко узнаваемыми образами.

С растениями мы уже работали. Можно использовать старые заготовки, а можно еще немного потрудиться над ними. Как правило, даже профессионалами, подобные задания выполняются интуитивно. Следующая информация предназначена исключительно для преподавателей, которые сами решат, что и в каких объемах доводить до сведения детей.

Существует 2 пути стилизации:

1) сохранить конкретно-предметный образ растения. Обращаем внимание на то, что: **а)** в пластической форме сохраняется самое характерное; выявляется ритмическая организация элементов; **б)** разрешается изменение размеров и пропорций отдельных элементов и деформация самих форм; **в)** одни элементы могут трактоваться достаточно реально, хоть и обобщенно, а другие более условно; **г)** если элементы недостаточно четко отличаются друг от друга отличие нужно либо усилить, либо сгладить; **д)** прежде всего, преобразуют те участки, где форма претерпевает значительные изломы, ища наиболее напряженные движения; **е)** декоративное заполнение может трактоваться реалистично, а может быть совершенно фантастичным.

2) превратить образ в абстрактный. В этом случае важно помнить, что: **а)** абстрактный образ уместен лишь, если мотив имеет интересную фактуру или рельефы; **б)** образ должен иметь отдаленное сходство с первоисточником; **в)** акцентируются не внешние признаки, а некоторые орнаментальные характеристики.

Перед началом работы можно напомнить композиционные приемы. Напоминание может быть и проверкой знаний, если провести его в форме опроса.

Итак. В композиции должны быть мотивы главные и второстепенные и должен быть композиционный центр – доминанта. Все элементы композиции должны быть

уравновешены. При этом равновесие может быть статическим, это – симметричная ориентация фигур на плоскости (относительно осей симметрии), тяготение к горизонтальным и вертикальным направляющим и симметричная форма фигур. А может быть динамическим – сдвиг фигур в правую или левую и одновременно верхнюю или нижнюю части плоскости, направленность на диагональное расположение фигур и форма фигур может быть симметричной или асимметричной. В композиции обязательно должен быть ритм (статичный ритм – отношение между мотивами основано на равенстве и симметрии, динамичный ритм - отношение между мотивами основано на контрасте, хотя бы по одному параметру – размер, поворот, цвет мотивов, расстояния между ними).

Часто после перевода черновика в масштаб, т.е.увеличения размера работы, приходится вводить дополнительные элементы, заполняющие пустоты. Любая композиция состоит из элементов и окружающей их среды. Окружающую среду можно решить 3 способами: 1) проникновение в фон отдельных ритмических элементов основного мотива. Но фон и мотив не должны быть похожи друг на друга. Контраст элементов в фоне и мотиве можно выразить разной разреженностью элементов, размерами или орнаментальной разработкой; 2) включение в среду элементов новой (контрастной) формы; 3) среда организована из отдельных элементов основного мотива в сочетании с новыми элементами, контрастными по форме, размерам или цвету. Для достижения единства мотива и фона один из цветов мотива должен быть отражен в фоне. Иногда используется двойная связь, когда локальный цвет мотива проникает в среду, а локальный цвет среды откликается в мотиве.

Ну и еще совсем немного поговорим о приемах усиления декоративности: а) часть изображения увеличивается как под лупой; б) предметы будто прозрачны (заплетение силуэтов); в) введение в изображение модуля (круг, квадрат и т.д.), этот прием подчеркивает цельность композиции; г) насыщение орнаментами, фактурой и т.д., с подчеркиванием строения объекта.

часть вышеприведенной информации может даваться детям в виде советов уже в процессе работы.

Задание: выполнить эскиз композиции в графике или цвете по желанию. Формат любой, размер – по меньшей стороне не менее 30 см. Перевести эскиз в материал. Рекомендую сохранять черновики работ и выставлять их на просмотры. Иногда при переводе в формат работа теряется и черновик становится единственной возможностью оценить идею автора.

6.« Витрина» - бумажная пластика.

Задачи:

Закрепление полученных ранее знаний. Приобретение навыков работы с бумагой в полубъеме. Развитие творческого мышления.

Ход урока:

Витрина – название условное. Впрочем, витрины бывают не только у магазинов, поэтому такое название темы вполне уместно.

Основой для этой работы может послужить одна из уже разработанных композиций. Желательно, чтобы элементы этой композиции по форме не были излишне сложными. Их должно быть не много, без слишком мелких деталей. Рельеф должен быть двух-, трехплановым. Если планов будет больше, дети могут запутаться. Стоит сочетать несколько приемов работы с бумагой. Возможно включение других материалов для конструктивных целей или декорирования. Таких как нитки, бусины, деревянные или пластиковые палочки.

Задание: выполнить декоративную композицию в полубъеме на выбранном формате, меньшая сторона которого не менее 20 см. Макет можно выполнить из белой

или тонированной ахроматическими цветами бумаги с введением контрастной цветной доминанты или без нее. В некоторых случаях допускается введение цвета.

Во втором полугодии расширяется набор приемов работы над композицией. Осваиваются новые приемы работы в технике бумагопластики. Продолжается знакомство с спецификой работы в материале. Происходит более близкое знакомство с оформительской работой. Идет подготовка к разработке больших цельных проектов.

Весь год дети закрепляют и развивают знания, полученные на первом году обучения. Информация постоянно добавляется и систематизируется. Задания не просто усложняются. Это уже не упражнения, а целый проект.

Дети работают над деталями оформления стиля выбранной ими организации. Это нужно не просто довести до их сведения, а постоянно подчеркивать, давая понять, что без одного невыполненного задания работа не будет законченной.

3 класс

1 полугодие

1. Слово – символ, буква-символ, слово-образ.

Задачи:

Знакомство с особенностями шрифтового решения. Развитие образного мышления и фантазии в шрифтовой композиции, изучение способов декоративного решения объектов.

Ход урока:

Для начала вспомним, что такое символ и, что такое образ. Понятия вроде бы далекие друг от друга. Вот так объясняет их словарь:

Символ – то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи.

Образ – живое, наглядное представление о ком/чём-нибудь. В искусстве: это – обобщённое художественное отражение действительности, облечённое в форму конкретного индивидуального явления.

Условный знак и наглядная форма. Достаточно близкие понятия. Поэтому, наверное, в графическом шрифтовом выражении часто можно встретить одинаковое решение символа и образа.

Слово – символ – это слово, превращенное в знак.

Этот учебный год посвящен фауне. Дети могут выбрать любого ее представителя и работать с его изображением.

В силуэт животного нужно вписать его название. Слово должно легко читаться. Буквы заполняют весь силуэт, включая хвосты, лапы, клювы, плавники и пр. Будет лучше, если пустых мест внутри останется немного. Для этого нужно плотно заполнить буквами силуэт, оставляя очень маленькие просветы.

Буква – символ. Первая буква названия животного трансформируется таким образом, чтобы силуэт буквы превратился в силуэт животного. Собственно, буква превращается в знак. Силуэт животного лучше сделать обобщенным, возможны деформации, но животное должно легко узнаваться. При этом буква должна четко прочитываться.

Слово – образ – в идеале это слово, написанное таким образом, что смысл его понятен еще до прочтения. Добиться этого можно несколькими способами.

Простейший способ – разработать шрифт, где буквы будут состоять из предметов, которые обозначают написанное слово (слово «гвозди» из гвоздей).

Более сложный способ – шрифт трансформируется таким образом, чтобы просматривалась связь с понятием, которое обозначает слово (слово «туман» написано

зыбким, аморфным, «растекающимся» шрифтом, едва просматривающимся в тоновом пятне).

Самый сложный способ – ассоциативный, когда шрифт и его декор лишь намекают, вызывают ассоциацию с понятием (слово «время» написано рубленным шрифтом, заполненным кирпичной кладкой – в первой букве ровной, в последующих все более растрескавшейся и полурассыпавшаяся буква в конце слова).

Скорее всего, третий способ будет сложен для детей, но первые два им по силам.

Задания: на листе А3 выполнить: букву-символ и слово-символ (решение может быть линейным, силуэтным и др. в зависимости от стиля шрифта и изображения); выполнить 1-2 слова-образа разными способами (решение также зависит от стиля исполнения).

2. Эскиз витража.

Задачи:

Знакомство с особенностями витража. Освоение композиционных приемов. Приобретение навыков работы с разными материалами и понимания зависимости художественного стиля работы от материала в котором она будет исполняться.

Ход урока:

Как и в прошлом году начинаем работу над проектом, объединяющим все учебные темы года. Темой проекта может стать разработка фирменного стиля (об этом подробнее написано в последней теме 4 класса), работа над оформлением театральной постановки или элементов оформления самого театра (библиотеки, детского кафе и пр., и пр.).

Итак, витраж. Это картина или узор из цветного стекла, для украшения оконного или дверного проемов и внутренних перегородок. Очень декоративная техника. Каждый локально окрашенный участок изображения отделен от других обводкой, что усиливает декоративность. Изображение может трактоваться как реалистично, так и условно.

Работу можно выполнить гуашевыми красками как декоративную композицию. Но гораздо интереснее приблизить эту работу к настоящей технике витража. Для этого потребуется прозрачная цветная бумага (можно взять копировальную) или калька. Кальку предварительно придется открасить прозрачным слоем акварели в нужные цвета. Если кальку перед этим помять, то можно получить дополнительную фактуру, напоминающую трещины или непрокрас.

Работу лучше делать стилизованной. На эскизе разбиваем все элементы, включая фон, на простые по форме цветные плоскости. Подбираем колористическую гамму. Нужные цвета и оттенки можно получать, наслаивая бумагу разных цветов друг на друга.

Обращаем внимание детей на то, что чем больше цветных наслоений одного цвета, тем плотнее он становится; что от последовательности наложения цветных слоев зависит оттенок получаемого цвета (красный на желтый и наоборот – 2 разных оранжевых). При таком выполнении работы решается еще одна **задача** – дети овладевают грамотой механизма цветообразования в лессировочной технике. Заметим, что большие цветные поверхности придают работе графичность, а чем больше делений на цветовые оттенки, тем живописнее композиция.

Определившись с цветовым решением, переносим эскиз на формат. Всем контурным линиям, добавляем ширину, не больше 1 см. Резаком выбираем внутренние поверхности так, что остается «паутинка». Раскрой и наклеивание цветной основы ведется с изнаночной стороны. Перед наклеиванием основу – «паутинку» нужно выкрасить в нейтральный цвет (черный, белый, серый).

Задание: выполнить имитацию витража. Формат А3.

3. Моделирование костюма на основе животных форм с применением фактурных материалов.

Задачи:

Развитие образного и ассоциативного мышления. Закрепление знаний о композиционном строении костюма. Приобретение навыков в создании образа силуэтом, деталями и фактурой; обобщения и выявления главного; создания выразительного и узнаваемого образа в костюме, передаче настроения цветом и декором. Приобретение навыков работы в технике коллажа.

Ход урока:

Подогнать тему костюма к теме проекта по содержанию, в некоторых случаях, будет сложно. Если мы работаем над фирменным стилем, то костюм, как и в прошлом году, будет решаться как униформа. Эту задачу мы уже выполнили. Сейчас, кроме всего прочего, нам надо передать настроение. Пусть это будет волшебное и сказочное настроение в теме «Театральная постановка», или радостное и фееричное в теме «Детский праздник». В конце концов, праздник можно объявить на данную конкретную тему.

За основу костюма берется не только строение животного, фактура его кожного покрова, но и его пластика. Костюм должен быть нарядным, фантазийным, щедро декорированным. Добиваемся этого сочетанием разнофактурных материалов, использованием орнаментов, разработанных на основе фактуры покрова, вкраплением в орнамент бусин, палеток и страз. Используем коллажную технику: сочетаем открашенные участки с наклейками из бумаги, ткани, меха и пр. Костюм должен вызывать ассоциации не только с животным, но и с праздничной атмосферой праздника.

Задание: на листе А3 выполнить эскиз костюма в коллажной технике.

4. Декоративная композиция в круге, квадрате и треугольнике на основе животных форм.

Задачи:

Закрепление навыков в преобразовании объектов. Дальнейшее знакомство с понятием знаковость. Приобретение умений вписывать объект в заданную форму.

Ход урока:

Эту тему можно преподнести как разработку фирменного знака.

Особенность знака – обобщенность и условность в изображении каких-либо предметных форм. Он только указывает или обозначает внешние признаки объекта. В нашем случае это животное. Форму животного нужно упростить до простых, приближенных к геометрическим фигурам объемов. Преувеличение характерных деталей зверя «заострит» его образ.

Стилизованное до знаковости изображение животного нужно плотно вписать в треугольник, круг и квадрат. Просветов и пустых полей должен быть минимум. При убранных линиях, отчерчивающих поле, изображения сами по себе должны складываться в заданные фигуры. Кроме того, животное должно быть изображено в разных ракурсах и движениях. Преувеличения и деформации здесь допускаются и даже приветствуются. Иногда, в таких заданиях стилизация доходит до абстракции.

Задание: стилизовать изображение животного, вписать его в треугольник, круг и квадрат. Задание на листе А4, решение может быть линейным, линия + пятно и с декоративным заполнением.

Продолжается углубление и закрепление полученных знаний. Складывается понятие образности в костюме.

2 полугодие

5. Декоративная композиция на основе животных форм.

Задачи:

Закрепление навыков и. Закрепление умений применения способов композиционного построения. Развитие навыков в работе с графическими приемами. Развитие образного мышления и художественного вкуса.

Ход урока:

Нам предстоит работа над декоративной композицией для оформления рекламного плаката или буклета.

В этом задании используются знания и умения, полученные во втором классе. Оно аналогично заданию урока №5 второго класса. Разница в том, что мелкий (относительно) размер композиции и ее размещение предполагают более камерное решение и большую проработку деталей. Композиция должна не просто украшать, но еще и представлять компанию или событие, которому она посвящается.

В **стилизации** животных мотивов есть своя специфика. В процессе преобразования мотива конкретное животное может превратиться в животное вообще. Или образ его получит некоторое очеловечивание. Природная реалистичная форма превратится в условную декоративную (это часто связано с нарушением пропорций). Правдивость изображения может сочетаться с элементами мифической условности, движение стать неестественным, а детали утрированными. Предметом преобразований может стать форма животного, и его кожный покров (оперение, мех и т.п.). Разрабатывая узор в мотиве можно опираться на природный рисунок или фактуру покрова животного и на фантазию. При соединении формы с внутренним орнаментальным декором главной доминантой можно сделать форму животного, но возможен вариант, когда декор, став доминантой, будет читаться четче силуэта.

Главный момент в процессе трансформации – создание выразительного образа.

Пути трансформации: 1) отбор самых существенных характеристик и отказ от второстепенных элементов. 2) преувеличение отдельных элементов. 3) достижение органичного единства орнаментального образа с пластической формой.

Напоминаем, что фон и изображение должны сочетаться, гармонизировать друг с другом.

Задание: выполнить композицию для оформления обложки буклета или плаката. Формат любой, размер – по меньшей стороне не менее 30 см. материал любой графический или краски.

6. Модуль. Животное на основе модуля.

Задачи:

Познакомиться с понятием «модуль». Научиться использовать модуль при построении изображений.

Ход урока:

Модуль – отдельная, относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы; условная единица, используемая для координации размеров частей целого, приведения в гармоническое соответствие. Модулем может быть элемент, составляющий деталь мотива (кирпич из которого строят дом), или сама деталь мотива (подъезд дома). Использование модуля во многом облегчает работу. Оно позволяет достичь цельности изображения (у Филонова), выстраивать симметричные изображения или изображения с определенными размерами и пропорциями без линеек и т.д. Работу с модулем можно вести в модульной сетке. Это сетка с ячейками, за размер которых принят размер одного модуля. Вставляя в сетку модули или их части, выстраиваем изображение. Вспомните, как делали это на скучных уроках в тетрадях в клеточку. Модулем может быть любая, как правильной формы, так и не правильной, фигура. В сетке лучше работать геометрическими фигурами. Использовать в одной работе можно модули одной формы, и нескольких сразу.

С модулем можно работать и без сетки. Вспомните, мы это уже делали. При отсутствии сетки модули будут выстраиваться свободно.

Задание: выстроить модульное изображение животного в сетке; выстроить модульное изображение животного без сетки в технике аппликации. Возможно введение среды, выполненное также модулями. Лист А3.

7. Бумажная пластика. Конструирование животного из простых геометрических форм на основе модуля..

Задачи:

Закрепление умения использования модуля. Закрепление умений обобщать и выявлять главное, при лаконизме и цельности работы сохранять выразительность и узнаваемость. Выявить нестандартный подход к решению художественных задач.

Ход урока:

В первой и четвертой темах года мы изготовили графические знаки для объекта нашего проекта. Во второй и третьей придумали детали украшения интерьера и участников действия. В пятой теме выполнили эскиз оформления полиграфической продукции. В шестой подготовились к сегодняшней теме. А сегодня мы разработаем объемный торговый знак (или символ праздника, или декорацию и т.п.).

Для начала силуэт животного нужно максимально упростить. Все составляющие фигуру объемы доводятся до геометрических тел. Помним, что это знак, символ, а знак только намекает на то, что изображено. При этом намек очень прозрачный – животное должно легко узнаваться. Разложив фигуру на геометрические тела, мы уже перевели ее в модульную систему. Теперь, из выклеенных модулей можно собрать само животное. Возможен вариант, когда простые формы будут декорированы относительно сложными элементами. Впрочем, и декор можно выполнить по той же модульной системе.

Задание: выполнить макет животного (не менее 20см.) из модулей.

Если во втором классе мы не акцентировали внимание на модуле, знакомясь с ним исподволь, то сейчас мы получаем о нем более полные сведения.

4 класс

1 полугодие.

1. Разработка экстерьера сервиза посуды.

Задачи:

Знакомство с принципами построения формы. Закрепление понимания связи формы с декором, а также связи формы предмета, стиля его оформления и выбранной темы. Развитие умений вписывать декоративные элементы в заданную объемную форму.

Ход урока:

Немного о форме. Форма первична. А для дизайнера она самая важная вещь. Дизайнер занимается разработкой вещей повседневного пользования. Такие вещи не должны быть дорогими. Дополнительное же украшение изделия ведет к его удорожанию. Именно поэтому решение эстетических вопросов ведется не декорированием, а за счет самой формы изделия, красоты его конструкции в целом и деталей в частности.

О чем нужно помнить, начиная работу над проектированием формы? Всегда думаем о предмете целиком. Целое – это главное и его нужно видеть раньше частей. Части же должны сочетаться с целым. Для достижения выразительности нужно продумать пластику и декоративность предмета. А для того чтобы придать изделию привлекательность, надо обобщить форму, для чего необходимо выявить логику строения самой вещи и учесть модные тенденции. В результате возникнет легко угадываемый образ предмета. И, конечно, подумайте о конструктивной и функциональной пользе и

разумности вещи (вспомните абсолютно неудобные треугольные полочки и стулья, от которых болит все тело).

Перед началом работы нужно определиться с темой. Прекрасной темой будут народные промыслы, памятные даты или посвящение выдающимся личностям, можно оттолкнуться от исторических стилей или художественных направлений.

Разрабатывая сервиз прежде всего, нужно определить его назначение. От этого будет зависеть и форма, и материал предметов. От тематики сервиза будет зависеть колористическое решение, характер декора и, опять же, форма и материал. На глиняной крынке портрет Пушкина и классические орнаменты, например, будут выглядеть нелепо.

Теперь, что касается декора. Для декора объемных форм хорошо подходят бесконечные орнаменты. Сетчатые орнаменты могут заполнять всю поверхность объема или часть его. Ленточные могут служить карнизами, разделительными рамками или могут быть самостоятельными мотивами. То же можно сказать и о незамкнутых сюжетных композициях, опоясывающих изделие. Замкнутые композиции и орнаменты тоже используются в декоре объемов. В форму прямоугольных или уплощенных в сечении предметов такие мотивы вписать легко. Если же сечение предмета округлое, то мотив должен быть такого размера и так вписан в форму, чтобы мог быть увиден целиком без того, чтобы пришлось поворачивать предмет. Декорировать можно и лепными украшениями. Их не должно быть много и не стоит делать их громоздкими. Форма предмета должна не просто сохраняться, но и легко прочитываться.

Колористическая гамма должна соответствовать эмоциональному настрою изделия, который также зависит от темы.

Задание: выполнить эскиз 2-3 входящих в сервиз предметов. Работа выполняется на листе А2.

2. Декоративная композиция на основе модуля «Город», «Храмы».

Задачи:

Закрепление навыков работы с модулем. Выполнение сложной композиции при помощи модуля.

Ход урока:

В первую очередь нужно найти композицию в эскизе. Здесь сохраняются все композиционные приемы (см. тему №5 за 2 класс) Затем, расчертив модульную сетку (вот здесь то мы и оценим ее преимущества), выстраиваем композицию при помощи модулей. Использовать можно не один модуль, а сразу несколько, разных по форме. Уже в эскизе нужно продумать колористическое или тоновое решение композиции. Композиция может быть как совсем простой, так и многоплановой, с сочетанием различных ракурсов, точек зрения и плоскостей.

Задание: выполнить композицию на листе любого формата, размер которого по меньшей стороне не менее 30 см.

3. Разработка экстерьера бытового прибора предмета быта или мебели.

Задачи:

Закрепление понимания связи формы предмета, стиля его оформления и выбранной темы.

Ход урока:

Разрабатывая предметы быта необходимо позаботиться о том, чтобы форма изделий была удобной, соразмерной человеку и красивой. Эти требования касаются всего, что окружает человека. Красота и польза в промышленном дизайне должны находиться в органичной связи. Но польза все же главный критерий. Приступая к разработке предмета быта, нужно определиться для каких целей его изготавливают, как его будут эксплуатировать. От этого зависит, нужны ли сложные формы и украшения в

его декоре и, даже, допустимы ли они. Итак, предмет быта должен быть удобным, функциональным, приятным для глаза, не слишком сложным по форме, без лишних декоративных деталей, которые будут отвлекать от деталей функциональных, затрудняя его эксплуатацию, выдержанным в едином стиле. Напоминаем о чем нужно думать, разрабатывая форму предмета (см. тему №1 за 4 класс). Цветовая гамма, как и декор, должны быть нейтральными (оранжевый холодильник в голубую елку – на любителя). В меньшей степени это касается мебели и светильников. Помним, главное здесь форма.

Задание: выполнить эскиз предмета быта в нескольких ракурсах Работа выполняется на листе А3.

Вместо эскиза можно выполнить макет изделия. Но только в том случае, если Вы чувствуете, что дети справятся с этой работой за 12 часов.

4. Эскиз модели одежды на ассоциацию для цирка, балета.

Задачи:

Развитие образного и ассоциативного мышления. Закрепление знаний о композиционном строении костюма. Приобретение навыка в создании образа силуэтом, цветом и декором. Обобщение и выявление главного, выразительность и узнаваемость образа в костюме. Развитие фантазии.

Ход урока:

Театральный костюм отличается образностью, выразительностью. Костюм должен рассказать зрителю, что за персонаж перед ним, каков его характер. Не случайно во многих национальных театрах костюмы и маски персонажей были строго регламентированы. В этом задании все средства должны быть направлены на достижение выразительности. Силуэт, цвет, рисунок на ткани, декор. Особенно важна выразительность для балетного и циркового костюмов. В балете, часто именно костюм помогает понять, кто есть кто. Значит костюм для балета, кроме того, что должен быть особенно выразительным, должен восприниматься однозначно, без разночтений. В меньшей степени, но это касается и циркового костюма. Вспомните сказку «Синяя птица». Ее герои Хлеб, Вода, Огонь. Как в балете или цирке, где артист не может представиться, объяснить зрителю кто перед ним? Только через пластику и костюм. Значит костюм, своей формой, силуэтом и пластикой, рисунком и фактурой ткани должен вызывать в нас образ того понятия или явления, которое мы стремимся показать. Есть еще одна особенность у этих костюмов – в них должно быть удобно работать.

Задание: выполнить эскиз циркового или балетного костюма. Лист А3.

Дети знакомятся с спецификой работы с формой и с понятием ассоциации.

2 полугодие

5. Стилизация на ассоциацию (природное явление, чувство).

Задачи:

Знакомство с понятием «ассоциация». Развитие образного и ассоциативного мышления. Закрепление знаний о композиционном строении. Закрепление навыков работы с разнофактурными материалами.

Ход урока:

Ассоциация – связь между отдельными представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое (роза – красный бархат, тепло, сильный и сладкий аромат; или: роза – шипы, темное, кожистое, искусственное, холодно официальное).

Темой может послужить любое абстрактное понятие (вечность, красота, совесть), явление природы или время года, событие (война, рождение, дискотека), можно взять тему посложнее – характер или отношения (Моцарт – Сальери, Ромео – Джульетта).

Композиция может быть предметной или беспредметной. В этом задании нужно показать не столько явление, сколько ощущения от него, эмоции, чувства, вызываемые им. Это, в основном, работа цветом и силуэтом. Впрочем, в целом беспредметная композиция может включать в себя как акцент или смысловой центр предметную деталь. Если композиция предметна, то это не изображение действия (дискотека – танцующие фигуры), а изображение предметов, представлений, явлений, связанных с ним (вспышки разноцветного света, пластинки, светоустановки).

Задание: выполнить композицию в технике коллажа.

6. Сюжетный шрифт – декоративная композиция.

Задачи:

Закрепление навыков в выполнении шрифтовой композиции. Развитие образного мышления, фантазии. Закрепление умений вписывать объект в заданную форму.

Ход урока:

Сюжетный шрифт называют еще образным. Название говорит само за себя. Буквы в этом шрифте могут изображать объекты живой и неживой природы, либо содержать какой-нибудь сюжет во внутреннем поле. И объекты, и сюжет должны плотно вписываться в очертания буквы, полностью заполняя ее силуэт. Буквы должны хорошо читаться и быть выдержаны в одном стиле. Буквы, изображающие объекты могут: **а)** не иметь силуэта, представляя собой объект, **б)** иметь силуэт или абрис с вписанным в него объектом, **в)** представлять собой букву, находящуюся в связи с объектом (объект рядом). Как правило, буквы в сюжетном шрифте объединены одной темой.

Шрифтовая композиция – это гармонично связанный между собой набор букв. Шрифтовая конструкция должна восприниматься целостно. Элементы шрифтовой конструкции (буквы, слова, блоки из текста) должны быть разными по массе, тогда композиция будет интересной. В композиции можно использовать дополнительные декоративные элементы.

Задание: разработать несколько букв для сюжетного шрифта и выполнить из них композицию. Лист А3.

9. Разработка дипломного проекта (оформление детской площадки, книги, интерьера, создание фирменного стиля и т.д.).

Задачи:

Выявление полученных знаний по всему курсу. Самостоятельное выполнение большого проекта поэтапно: от эскизов до макета.

Ход урока:

Перед детьми ставится задача, а затем проводятся консультации. Конечно, преподаватель может помогать и советовать, но вмешательство должно быть минимальным. Дети уже накоплен багаж знаний и навыков, которые позволят им справиться с поставленной перед ними задачей.

1. Фирменный стиль.

Что такое фирменный стиль? Это лицо фирмы, по которому ее узнают. Это единство внешнего вида всех объектов, имеющих отношение к данной фирме. Фирменный стиль помогает опознавать продукцию и рекламу фирмы, формирует благоприятный имидж компании.

Что включает в себя фирменный стиль. Основной пакет:

1. Логотип – оригинальное начертание полного или сокращенного наименования фирмы. Должен быть читаемым, легко узнаваемым и запоминающимся.
2. Фирменный знак – графическое изображение, отражающее деятельность, иногда название компании. Должен быть легко узнаваем и легко читаем.

3. Фирменные цвета – подбираются не только для логотипа, но и для всего фирменного имиджа, включая внешнюю и внутреннюю документацию и, даже, оформления офисов (торговых или обеденных залов и т.д.). Для работы лучше выбрать два или три основных цвета. Можно разбавлять их небольшим количеством других цветов или оттенками основных.

4. Фирменный шрифт – может быть разработан специально для конкретной компании, но можно взять и стандартный. Для написания логотипа и вывесок нужен основной шрифт, а дополнительные шрифты для оформления печатной продукции (буклеты, бланки, этикетки, визитки). Часто название, выполненное фирменным шрифтом, одновременно является и знаком фирмы. Возможно, отсюда происходит путаница в определении понятия «логотип».

5. Визитная карточка, бэйдж – по своей сути является мини-представлением компании. Включает в себя логотип, фирменный знак, должность и имя владельца.

6. Фирменный бланк – лист бумаги с названием компании. Может быть официальным, тогда он оформлен и логотипом, и знаком или полуофициальным, тогда достаточно знака или логотипа.

7. Конверт – оформляется как бланк.

И дополнительные элементы: слоган («Ночь длинна – добавь огня»), веб-сайты, папки, буклеты, плакаты, сувенирная продукция, упаковки (упаковочная бумага, тара), фирменная одежда и пр.

Детям достаточно разработать основной пакет и упаковку, сделав ее макет. Работа оформляется на листе А2.

2. Книга. Создавая дизайн книги важно помнить, что оформление дополняет и поддерживает содержание, привлекает читателей и придает книге оригинальный, эстетичный внешний вид. Все печатные издания имеют различную аудиторию и разные функции, поэтому каждое из них требует индивидуального подхода и решения. Задание включает в себя:

а) экслибрис – художественно выполненный библиотечный или книжный знак с обозначением принадлежности книги. В знаках можно отразить профессию, интересы, хобби владельца. Знаки могут быть оформлены как в классическом стиле, так и в авангардном. Это выражается в тематике и в стиле исполнения.

б) букваца - художественно выполненная заглавная буква, начинающая каждую главу. Может быть написана украшенным шрифтом или сюжетным. Решение буквыц зависит от содержания и стилистики книги. Ее может и не быть вовсе.

в) макет книги – состоит из:

1. суперобложки – бумажная обложка, надеваемая поверх переплета книги. Используется как элемент внешнего оформления и предохраняет от повреждений и загрязнений переплёт. Часто делается контрастной обложке - яркой, броской или цветной, но сдержанной, содержит информацию: имя автора, название, иногда аннотацию к изданию, информацию об авторе, рекламу.

2. обложки – покрытие печатного издания, твердое или мягкое, обычно содержащее сведения об издании (чаще всего имя автора и название, иногда серию, если книга входит в таковую). Должна быть оригинальной, для того, чтобы побудить желание у покупателя приобрести книгу. Может быть от лаконичной и строгой до повторяющей суперобложку.

3. форзац – двойной лист бумаги, соединяющий крышку переплета с самой книгой. Может быть чистым или художественно оформленным (от рамок и виньеток, до монокомпозиций и орнаментального покрытия);

4. титул – паспорт книги, страница с именем автора, названием, годом и местом выпуска. Бывает двойным.

5. фронтиспис – помещается слева от титульного листа, может быть чистым, быть оформленным портретом автора или каким-либо иным изображением. Если фронтиспис отсутствует, то лист напротив титульного называют контртитул.

6. шмуцтитул – лист перед началом книги или отдельной ее частью, на котором помещается заглавие, иллюстрация, виньетка или информация об издательстве, составителях, редакторах, оформителях.

Все перечисленное выше собирается в макет. Книжный блок можно заменить выклеенной коробочкой. За фронтисписом должны следовать несколько шмуцтитулов с иллюстрациями, разделенными страницами с названиями глав и буквицами. **Оформляется** как макет, помещенный в конверт на планшете, украшенном вариантами экслибрисов, буквиц, иллюстраций и т.д. или все вышеперечисленное наклеить на лист тонированной бумаги А2, макет подклеивается как развернутая книга (тогда коробочку, дающую объем не клеивают).

3. Детская площадка — территория, на которой расположено детское уличное игровое оборудование для проведения досуга. Игровое – это набор сооружений, способствующих физическому и умственному развитию. В зависимости от содержания, детские площадки делятся на:

а) детская площадка для конкретной возрастной группы (от 3-х до 6-ти лет, или от 7-ми до 12-ти лет);

б) универсальная детская площадка, включающая в себя модули для разных возрастов.

Нужно предусмотреть место для **подвижных игр** – качели, горки, шведские стенки, полосы препятствий, «барабан» (бочонкообразный предмет на оси, с ручнями, аналог беговой дорожки). Они не должны мешать друг другу и иметь острых углов. Для **конструктивных игр** (разбирание-собираение) нужны песочницы (песок – своего рода конструктор), столы и скамейки. Для **моторных игр** (езда на велосипедах, роликах) требуются дорожки и площадки. Для **зрелищных игр** – большая площадка и подобие эстрады. **Зоны отделяют** одну от другой зеленью (кустарник или группы деревьев), она же может все объединить. **Зоны выделяют** дорожками, рядами садовых скамеек или водой (ручьи, мелкие водоемы и т.д.). Иногда рельеф искусственно усложняют: делают холмы, террасы. Игровые площадки, в таких случаях, дополняют воспитательное значение естественной природной среды. **Цветовое решение** детского городка может строиться на контрастах или нюансах, где-то может быть дан цветовой акцент. Пространство и элементы детской площадки должны быть разнообразны. При этом элементы должны стилистически объединяться общей темой (море, космос и т.д.). Работа **оформляется:** на листе А2 - эскиз площадки, план площадки, можно разместить на листе эскизы оборудования; макет площадки или ее элементов.

4. Интерьер – внутреннее пространство здания, архитектурно и художественно оформленное для создания благоприятных условий жизнедеятельности. Складывается из планировки, внутреннего убранства помещений, их связи между собой (если оно не одно), связи с оборудованием, мебелью и декоративным оформлением. Это должен быть ансамбль, который создает вокруг человека замкнутую эмоциональную среду, воздействующую на чувства и вызывающую определенный отклик. Под **ансамблем** интерьера понимается организованная художественная система, где все взаимосвязано и обусловлено единым замыслом и функциональным назначением каждого предмета. **Цельность композиции** достигается подобранной гаммой цветов, сопоставлением фактур, ритмом линий, игрой света и тени, соотношением разных

пространственных величин. **Выразительные средства** для создания цельного ансамбля интерьера:

1) пластическая и ритмическая организация пространственной среды; – расстановка и группировка всех предметов, составляющих убранство интерьера (мебель, осветительная аппаратура, керамика и стекло, текстиль и т.д.). Интерьер должен иметь композиционный центр – узловое звено в художественном оформлении. Этот центр концентрирует на себе внимание, играет основную организационную роль в ансамбле. Все остальные предметы группируются вокруг, дополняя или подчеркивая центр. В зависимости от функционального назначения разных помещений или отдельных зон одного помещения, в одном интерьере могут быть несколько композиционных центров. Но они должны быть связаны, образуя единое целое, что обеспечивается их соподчинением – один из центров доминирует. Под пластической организацией подразумевается система перегородок сложной формы, подвесных потолков, ниш, арок, проемов и пр.

2) масштабное согласование всех предметов (критерий – фигура человека)

3) цветовое единство: **а)** тональное, когда за основу берется один цвет и дополняется близкими к нему цветами (сочетание родственных цветов) или когда используются цвета одного цветового тона, но разной насыщенности и светлоты (однотоновые гармонии). В результате создается единая спокойная гамма цветов, которая не отвлекает, позволяет сосредоточиться, успокаивает; **б)** с применением родственно-контрастных и контрастных цветов. При этом нужно учитывать, что контрастные сочетания цветов в интерьере часто дополняются нейтральными ахроматическими или близкими к ахроматическим цветам, которые смягчают активность, агрессивность контрастных цветов, одновременно подчеркивая их сочность и звучность; **в)** нередко одновременно используют сочетания тональные и контрастные (в разных зонах одного интерьера).

4) соблюдение функционального единства предметов.

И немного про зонирование. Большие пространства, неразделенные на подзоны, действуют угнетающе. Должно быть хотя бы условное, визуальное деление на зоны разного функционального назначения. Это можно сделать при помощи: **1)** разной текстуры или цвета пола и стен; **2)** перепада высоты потолка или арки между зонами; **3)** нескольких колонн; **4)** светового занавеса (одна зона освещена более ярко, в другой подсвечиваются только рабочие поверхности); **5)** предметов интерьера, выступающих в роли барьера, пластических элементов (арки, стойки, подиумы) декоративных перегородок чуть выше, ниже или равных по высоте росту человека. Все выразительные детали должны находить отзвук в соседних, одновременно просматривающихся элементах (линии пластических элементов повторяются несколько раз). Но не стоит повторять один элемент слишком часто.

Дети должны выполнить оформление общественного помещения: кафе, студии красоты, офиса, торгового или выставочного зала.

Работа **оформляется**: на листе А2 - эскиз интерьера, план интерьера, можно разместить на листе эскизы деталей интерьера; макет интерьера или его детали (можно сделать макет в полуобъеме).

В процессе обучения по данной программе выпускники должны овладеть основными понятиями и навыками в области дизайна. Четко представлять сферу деятельности художника-дизайнера. Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в средние специальные учебные заведения на отделения декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Список литературы:

1. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239, [1] с.: ил.
2. Денисов В.С., Глазова М.В. Восприятие цвета – М.: Эксмо, 2008. – 176с.
3. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 288с.: ил.
4. Лауэр Д., Пентак Основы дизайна. – СПб.: Питер, 2014.- 304с.: ил.
5. Тимати Самар. Эволюция дизайна. От теории к практике – М.: РИП-холдинг/Roskport,2009. – 275.:ил.
6. Тимати Самар. Структура дизайна. Стильное руководство – М.: РИП-холдинг/Roskport,2008. – 272.:ил.
17. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
18. Пономарьков С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе. М.: Просвещение,1976.
19. Шорохов Е.В. Основы композиции.М.:Просвещение,1979.
20. Чтобы ожили стены/Сост. Каменева Е.О. М.: Молодая гвардия, 1977.
21. Народное искусство Русского Севера/Под ред. Шпикаловой Т.Я. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001.
22. Соколова Т. Орнамент – почерк эпохи. Л.,1972.
23. Раппопорт С. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М.,1968.
24. Ляхов В. Оформление советской