

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Козловская детская школа искусств»
Козловского муниципального округа Чувашской Республики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
(8-летнее обучение)

Предметная область
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.04. Основы дизайна

Козловка 2022

Одобрено Педагогическим советом МБУ ДО «Козловская ДШИ» «26» августа 2023 г.	Утверждаю Директор МБУ ДО «Козловская ДШИ» Н.В. Савицкая «01» сентября 2023 г.
---	--

Программа учебного предмета составлена на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Составители: Скворцова Л.А - зав.отделением «Живопись»
Скворцова Н.А.- преподаватель отделения «Живопись»
Леснова Т.А. - преподаватель отделения «Живопись»
Волчков Э.В. - преподаватель отделения «Живопись»

Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Учебно-тематический план;
- Годовые требования;

III Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

VI Список литературы

- Обязательная учебная и методическая литература
- Дополнительная учебная и методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы дизайна» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Основы дизайна», реализуется в вариативной части учебного плана.

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы дизайна» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 7-10 лет, составляет 3 года. Количество аудиторных часов составляет 1,5 часа в неделю. Самостоятельная работа- 1,5 часа в неделю. Количество учебных недель в год – 33, в первом классе - 32.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

развитие художественно-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования;
определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в профессиональных организациях и организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы в области дизайна.

Задачи:

- овладение основами художественной грамоты;
- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
- формирование практических навыков создания объёмно-пространственных композиций;
- формирование навыков составления и использования композиции в различных материалах и техниках;
- творческое использование полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения учащихся друг к другу; сотворчество.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие основные направления:

изобразительные средства композиции; стилизация, плоскостная композиция; объемная композиция:

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы							
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	24	24	24	25,5	24	25,5	147
Самостоятельная работа	8	8	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка	32	32	32	34	32	34	196
Вид промежуточной аттестации		просмотр		просмотр		Контрольный урок	

**Учебно-тематический план
1 год обучения**

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
1.	Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры.	Урок	3	1,5	1,5
2.	Композиции из разнородных геометрических фигур.	Урок	15	7,5	7,5
3.	Композиции из однородных геометрических фигур.	Урок	15	7,5	7,5
4.	Упражнения. Ассоциативно-	Урок	15	7,5	7,5

	образные композиции.				
5.	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	Урок	12	6	6
6.	Композиция из кубов.	Урок	12	6	6
7.	Текстура. Бумажная пластика.	Урок	12	6	6
8.	Композиция из букв в пространстве.	Урок	12	6	6
	ИТОГО		96	48	48
Примечание: в 1 классе дополнительные каникулы в феврале – 1 неделя					

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия
1.	Упражнения. Контрасты.	Урок	12	6	6
2.	Упражнения. Ритм.	Урок	12	6	6
3.	Модуль. Комбинаторика.	Урок	18	9	9
4.	Стилизация. Растение. Силуэт.	Урок	12	6	6
5.	Буквенная композиция. Монограмма.	Урок	15	7,5	7,5
6.	Трансформация натюрморта.	Урок	15	7,5	7,5
7.	Композиция «Портрет». Формообразование.	Урок	15	7,5	7,5
	ИТОГО		99	49,5	49,5

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самост. Работа	Аудиторные занятия
1.	Бумажная пластика. Рельеф.	Урок	12	6	6
2.	Стилизация объекта. Анализ натуры.		12	6	6
3.	Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.	Урок	12	6	6
4.	Слово - образ. Коллаж.	Урок	12	6	6
5.	Стилизация. Знак. Логотип.	Урок	12	6	6
6.	Ассоциативно-образная композиция «Город».	Урок	15	7,5	7,5
7.	Объемно-пространственная композиция. Бумажная пластика.	Урок	24	12	12
	ИТОГО		99	49,5	49,5

Содержание предмета

1 класс. 64 часа

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

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

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

Самостоятельная работа: Найти образцы разных видов дизайна в газетах и журналах.

2.Тема:Композиции из разнородных геометрических фигур.

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

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

Самостоятельная работа: Нарисовать домик из геометрических фигур (можно пересекающихся), раскрасить цветными карандашами.

3.Тема: Композиции из однородных геометрических фигур.

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

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

Самостоятельная работа: Создание образа животного из треугольников в технике аппликации.

4.Тема:Упражнения.Ассоциативно-образные композиции.

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

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

Самостоятельная работа: Выполнение композиции «Дождь».

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

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

6.Тема:Композиция из кубов.

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

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, фломастер.

Самостоятельная работа: Выполнение композиции из конусов.

7.Тема:Текстура.Бумажная пластика.

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

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

Самостоятельная работа: Выполнить букву «Д» из текстурной бумаги «под дерево».

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

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

2 класс. 66 часов

1. Тема: Упражнения. Контрасты.

Цели и задачи: дать понятия о контрастах величин, света, цвета. Научить работе тональным пятном. Научить сравнению и анализу.

Материалы и оборудование: тушь, бумага, гуашь

Самостоятельная работа: Подобрать примеры контрастов в иллюстрациях.

2. Тема: Упражнения. Ритм.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания по памяти.

3. Тема: Модуль. Комбинаторика.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания в другом колорите.

4. Тема: Стилизация. Растение. Силуэт.

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

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

Самостоятельная работа: Декорировать силуэт растения.

5. Тема: Буквенная композиция. Монограмма.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания с другой буквой.

6. Тема: Трансформация натюрморта.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

7. Тема: Композиция «Портрет». Формообразование.

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

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

Самостоятельная работа: Ознакомиться с работами художника Арчибальдо.

3 класс. 66 часов

1. Бумажная пластика. Рельеф.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторной работы.

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

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

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

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

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

Самостоятельная работа: Создание образа цветка по заданному свойству.

3.Тема:Слово –образ. Коллаж.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

4.Тема:Стилизация.Знак. Логотип.

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

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

Самостоятельная работа: Повторение аудиторного задания.

5.Тема: Ассоциативно-образная композиция «Город».

Цели и задачи: развитие творческого мышления, создание оригинальной гармоничной композиции возможно с элементами бумагопластики.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гуашь, канцелярский нож, клей.

Самостоятельная работа: Создание объёмной композиции «Домик».

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

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

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

Самостоятельная работа: Создание объёмных элементов.

III. Требования к уровню подготовки учеников

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

Учащийся должен:

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

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

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.

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

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

Текущий контроль:

- просмотр по окончании каждого задания;
- контролирование исполнения домашних работ.

Промежуточная аттестация:

- просмотры по полугодиям: 2, 4
- (итоговая аттестация) в 6 полугодии.

Критерии оценок

Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

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

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

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

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

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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Основная учебная и методическая литература

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007
2. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008
3. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007

Учебная и методическая литература в МБУ ДО «Козловская ДШИ»

- 1.А. С. Питерских Г.Е.Гуров Дизайн и архитектура в жизни человека
Учебник 7 класса Москва, Просвещение, 2012
- 2.Н.А.Горяева О.В.Островская Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Учебник 5 класса Москва, Просвещение, 2012
- 3.Ф.В.Искендеров И.Ф. Искендеров Е.Ф. Костина Азбука чувашских орнаментов и эмблем,
Чебоксары, 2006