

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Котовская детская школа искусств»

Принято
Педагогическим советом
Протокол от 28.08.2014 № 4

Утверждено
Директор МБОУ ДОД
«Котовская детская школа искусств»
Е.М. Васяткина
Приказ № 57 О/Д от «03» сентября 2014 г.

07.12.2015г. Пересыпкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

КУРСЫ
«Основы изобразительного искусства»
(на платной основе)
Программа учебного предмета
Основы дизайна и проектирования
Для желающих от 12 лет

Составитель:
Кулина Мария Юрьевна, преподаватель
отделения «Изобразительное искусство»
МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание тем учебного курса
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Литература и материально-технические средства обучения

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Основы дизайна и проектирования» предназначена для обучения всех желающих основам дизайна и композиции. Возраст обучающихся – от 12 лет. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания человека. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Современный уровень развития производства, техники, строительства немислимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых архитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая сфера изобразительного искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное окружение человека «от иголки до самолета», улучшает качество жизни. Дизайн сегодня стал одним из символов современной цивилизации. Профессия дизайнера очень интересная и перспективная именно потому, что область ее применения также безгранична, как и предметная среда. Курс обучения программы дисциплины «Основы дизайна» необходимо для общего развития, а так же для профессиональной ориентации учащихся, и для более осознанного выбора профессии, и для формирования у учащегося особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. Композиция станковая, декоративная и дизайн имеют свой образный язык. Освоение этого языка дает возможность увидеть и понять красоту окружающего мира, красоту повседневных предметов быта, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).

Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 4 академических часа. Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой).

Учебный курс по «Основам дизайна и проектированию» рассчитан на год обучение для всехжелающих в возрасте от 12 лет и старше. Общий объем часов за год составляет 144 часа. Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания,

изготовления изделий. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым человеком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Цель программы: Создание механизма развития, реализации творческих способностей человека, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы:

- научить строить композицию в определенной системе и последовательности;
- развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как композиция, образ, знак;
- понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

2. Учебно-тематический план

	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее Кол-во часов	Самостоят работа
1.	Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры.	1	-	1	-
2.	Упражнения. Композиции из разнородных геометрических фигур.	1	2	3	-
3.	Упражнения. Композиции из однородных геометрических фигур.	-	6	6	-
4.	Упражнения. Ассоциативно-образные композиции.	1	7	8	-
5.	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	1	9	10	-
6.	Композиция из кубов.	-	4	4	-

7.	Текстура.Бумажная пластика.	-	6	6	-
8.	Композиция из букв в пространстве.(самостоятельная работа)	-	-	8	8
9.	Упражнения. Контрасты.	1	3	4	-
10.	Упражнения. Ритм.	1	5	6	-
11.	Модуль. Комбинаторика.	1	5	6	-
12.	Стилизация. Растение. Силуэт.	1	5	6	-
13.	Композиция «Портрет». Формообразование.	1	9	10	-
14.	Стилизация объекта. Анализ натуры.	-	-	6	6
15.	Текстура. Рельеф.Бумажная пластика.	1	5	6	-
16.	Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.	1	5	6	-
17.	Слово-образ. Коллаж.	1	9	10	-
18.	Стилизация.Знак.	1	3	4	-
19.	Тема:4 «Ассоциативно-образная композиция «Город».	-	-	4	4
20.	Фактуры и материалы. Натюрморт.	1	7	8	-
21.	Буквенная композиция. Монограмма.	1	7	8	-
22.	Трансформация натюрморта.	1	3	4	-
23.	Ассоциативно-образная композиция на заданную тему.	1	3	4	-
24.	Объёмно-пространственная композиция. Бумажная пластика.	-	-	6	6
	ИТОГО	17	103	144	24

3. Содержание тем учебного предмета

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

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

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

2. Тема: Упражнения. 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.

3. Тема: Упражнения. 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.

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.

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.

6. Тема: Композиция из кубов.

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

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, фломастер.

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.

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.

9. Тема: Упражнения. Контрасты.

Цели и задачи:

Материалы и оборудование:

10. 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, цветная бумага, ножницы, клей.

11. 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.

12. 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.

13. Тема: Композиция «Портрет». Формообразование.

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

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

14. 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, гелевая ручка, гуашь, методические пособия, работы учащихся.

15. Тема: Текстура. 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, степлер, карандаш.

16. 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.

17. 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.

18. Тема: Стилизация. Знак.

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.

19. Тема: Ассоциативно-образная композиция «Город». (самостоятельная работа)

Цели и задачи: развитие творческого мышления, создание оригинальной гармоничной композиции.

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, гуашь.

Часы: 8.

20. Тема: Фактуры и материалы. Натюрморт.

Цели и задачи: изучение приемов изготовления фактур и имитации материалов, выполнение натюрморта состоящего из 5 предметов различных фактур и материалов, решение плоскостное, фронтальное.

Материалы и оборудование: методические пособия, бумага, акварель, гуашь, паралон, кисть, тушь, воск, клей ПВА.

21. Тема: Буквенная композиция. Монограмма.

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

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

22. 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.

23. Тема: Ассоциативно-образная композиция на заданную тему.

Цели и задачи: создание характерного образа, развитие творческих способностей, выполнение ассоциативно-образной композиции на тему (хитрость, нежность, неповоротливость...)

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, маркеры, пособия.

24. 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.

4. Требования к уровню подготовки учащихся после окончания курса.

В результате изучения станковой и декоративной композиции в курсе 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 выпускники должны овладеть основными понятиями, навыками в области дизайна, уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение.

- Оборудование:
- Мольберты
- Табуреты
- Подиумы
- Компьютер
- Столы
- Натюрмортные столики
- Материалы:
- Бумага разных сортов
- Бумага цветная
- Гуашь, акварель, пастель
- Кисти
- Клей
- Кнопки, скотч
- Карандаши (цветные, простые)
- Маркеры, фломастеры

- Тушь, перо
- Ластик
- Калька
- Фонд работ учащихся
- Фонд методических пособий, разработок педагогов
- Наглядные пособия
- Альбомы по искусству
- Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д.

6. Литература

- Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
- Архейль Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
- Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
- Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
- Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
- Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
- Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.

Приложение 1.

Утверждено
Заместитель директора по учебной работе
Е.В. Богданова

Календарно-тематические планы на 2014-2015 учебный год
преподавателя Кулина М.Ю.
Предмет курса «Основы дизайна и проектирования»
(Дополнительное обучение)

№	Дата проведения	Название темы	Количество часов
I четверть			
1	6.09.2014	Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. Упражнения. Композиции из разнородных геометрических фигур.	4
2	13.09.2014	Упражнения. Композиции из однородных геометрических фигур.	4
3	20.09.2014	Упражнения. Композиции из однородных геометрических фигур.	4

4	27.09.2014	Упражнения. Ассоциативно-образные композиции.	4
5	4.10.2014	Упражнения. Ассоциативно-образные композиции.	4
6	11.10.2014	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	4
7	18.10.2014	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	4
8	25.10.2014	Упражнения. Статика, динамика, хаос.	4
II четверть			
9	15.11.2014	Композиция из кубов.	4
10	22.11.2014	Текстура. Бумажная пластика	4
11	29.11.2014	Текстура. Бумажная пластика	4
12	6.12.2014	Упражнения. Контрасты.	4
13	13.12.2014	Упражнения. Ритм.	4
14	20.12.2014	Упражнения. Ритм.	4
15	27.12.2014	Модуль. Комбинаторика.	4
III четверть			
16	17.01.2015	Модуль. Комбинаторика.	4
17	24.01.2015	Стилизация. Растение. Силуэт.	4
18	31.01.2015	Стилизация. Растение. Силуэт.	4
19	7.02.2015	Композиция «Портрет». Формообразование.	4

20	14.02.2015	Композиция «Портрет». Формообразование.	4
21	21.02.2015	Композиция «Портрет». Формообразование.	4
22	28.02.2015	Текстура. Рельеф. Бумажная пластика.	4
23	7.03.2015	Текстура. Рельеф. Бумажная пластика.	4
24	14.03.2015	Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.	4
25	21.03.2015	Стилизация объекта по заданному свойству. Ассоциации.	4
IV четверть			
26	4.04.2015	Слово –образ. Коллаж.	4
27	11.04.2015	Слово –образ. Коллаж.	4
28	18.04.2015	Стилизация. Знак.	4
29	25.04.2015	Фактуры и материалы. Натюрморт.	4
30	16.05.2015	Буквенная композиция. Монограмма.	4
31	23.05.2015	Буквенная композиция. Монограмма.	4
32	30.05.2015	Ассоциативно-образная композиция на заданную тему.	4

