

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Ставропольский край , Кочубеевский район
село Новая Деревня

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.03. «Основы дизайна - проектирования»
по дополнительной предпрофессиональной
программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»**

2023 г.

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБУДО ДШИ № 2
Протокол № 1 от 29.08.2023г.

«Утверждаю»
Директор МБУДО ДШИ № 2
_____ Н.В. Боднарчук
Приказ № 121 - о/д от 31.08.2023г.

Разработчик: Харина Евгения Александровна, преподаватель изобразительного искусства МБУ ДО ДШИ №2
с. Новая Деревня.

-
-

Рецензент _____

Рецензент _____

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. Учебно - тематический план.

III. Содержание учебного предмета.

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам*

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

- *аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Требования к уровню подготовки учащихся.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VII. Список рекомендуемой методической литературы.

I. Пояснительная записка.

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

Программа учебного предмета «Основы дизайна-проектирования» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (далее по тексту ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Среди предметов художественно-эстетического цикла важно место занимает дизайн. Слово «дизайн» в переводе с английского значит «чертеж», «проект», «эскиз», «замысел». В наши это слово обозначает особую область искусства, конструирования предметного мира по законам красоты.

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. Включение в программу обучения дисциплины «Основы дизайна» необходимо и для профессиональной ориентации учащихся, и для более осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников 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. Поэтому очень важно с ранних лет на уровне художественной школы воспитание творчески-созидательной личности.

Программа по предмету «Основы дизайна - проектирования» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Срок реализации учебного предмета.

Настоящая программа предполагает двухлетнее обучение обучающихся.

Обучение по данной программе рекомендуется начинать проводить с четвёртого класса.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Срок реализации программы составляет-88 часов, из которых 66 часов – аудиторных, 22 – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия по предмету проходят один раз в неделю 1 час. В целях соблюдения требований по максимальной нагрузке (не более 14 часов в неделю), объем учебной нагрузке по предмету «Основы дизайн-проектирования» в 4 и 5 классе составляет 1 час в неделю

Возраст обучающихся 10-17 лет. Оптимальное количество детей в мелкогрупповой группе от 4 до 10 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. Группа может быть групповой: от 11 человек.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель программы – развитие у обучающихся творческой активности, образного и объемно-пространственного мышления. Создание механизма развития, реализации творческих способностей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы: Ознакомление обучающихся с основами графического и конструктивного дизайна, с особенностями языка дизайна, помощь в выборе будущей профессии тем учащимся, кто хочет продолжить обучение в данной области

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. Знакомство с курсом цветоведения. Освоение последовательности в работе над преобразованием предметов. Освоение основных видов, законов, правил, приемов и средств композиции в дизайне . Развитие образно-ассоциативного мышления

Обоснование структуры программы учебного предмета.

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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Структура программы учебного предмета построена таким образом, что содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. По средствам данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях.

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);
- связи теории с практикой;
- систематичности и последовательности;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- доступности и посильности;
- наглядности;
- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов).

Данный курс направлен на развитие у обучающихся художественного вкуса, творческого потенциала и развитых умений и навыков в художественной практике. Построена программа на постепенном усложнении заданий и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

Задания адаптированы и доступны для обучающихся детской школы искусств, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Методы обучения.

Задания, которые предлагаются обучающимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Форма занятий — групповой урок. Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой). Содержание 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 опытом и мнения, а так же при помощи бесед

Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами (рисунок, живопись, композиция станковая). Важным является развитие таких межпредметных умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у обучающихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет. При этом важно научить воспринимать как действительное, так и зрительное равновесие, соотношение всех ее частей. Опорные качества способностей, формируемых занятиями по дизайну с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия, с другой стороны – к области моторики.

Описание материально технических условий реализации учебного предмета.

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение:

Оборудование:

Мольберты;

Стулья;

Столы;

Телевизор.

Материалы:

Бумага разных сортов , бумага цветная

Гуашь, акварель, акрил, темпера,

Кисти;

Клей , кнопки, скотч;

Карандаши (цветные, простые) Ластик;

Калька;

Маркеры, фломастеры , тушь, перо, гелевые ручки.

Для успешной реализации программы необходимо следующее методическое обеспечение:

Фонд работ учащихся;

Фонд методических пособий;

Наглядные пособия;

Альбомы по искусству;

Периодические издания.

II. Учебно-тематический план

66 аудиторных часов

22 часа самостоятельная работа

Первый год обучения (4 класс)

Часы: 33 (аудиторных)

11 (самостоятельная работа)

- 1) **Тема 1:** Дизайн. Роль дизайна в развитии материальной культуры. Часы: 1
- 2) **Тема 2:** Композиции на тему «Город» из разнородных геометрических фигур. Часы: 4
- 3) **Тема 3:** Слово – образ. Часы: 6
- 4) **Тема 4:** Ассоциативно-образные композиции. Часы: 6
- 5) **Тема 5:** Упражнения. Статика, динамика, хаос. Часы: 4
- 6) **Тема 6:** Композиция из букв. Часы: 6
- 7) **Тема 7:** Изготовление объемных геометрических форм, составление из них композиции. Часы: 6
- 8) **Тема 8:** Композиция из кубов (самостоятельная работа). Часы: 11

Второй год обучения (5класс)

Часы: 33 (аудиторных)

11(самостоятельная работа)

- 1) **Тема 9:** Контрасты в композиции. Часы: 3
- 2) **Тема 10:** Упражнения. Ритм. Часы: 6
- 3) **Тема 11:** Понятие о стилизации. Стилизованное животное или птица. Часы: 10
- 4) **Тема 12:** Стилизация. Растение. Силуэт. Часы: 6
- 5) **Тема 13:** Композиция «Натюрморт». Формообразование. Часы: 8

III. Содержание учебного предмета.

Сведения о затратах учебного времени

Срок реализации программы составляет 88 часов, из которых 66 аудиторных.

Продолжительность урока: 1 академический час в неделю.

Количество учебных недель в учебный год: 33 учебные недели.

Содержание учебного предмета учитывает следующие принципы:

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.);
- связи теории с практикой;
- систематичности и последовательности;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- доступности и посильности;
- наглядности;
- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов)

Содержание курса

1 год обучения (4 класс)

Часы: 33 (аудиторных)

11 (самостоятельная работа)

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

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

Материалы и оборудование: репродукции, методические пособия.

Часы: 1.

Тема 2:

Композиции на тему «Город» 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. Исполнение графическое и цветное.

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

Часы: 4.

Тема 3: Тема 17: Слово –образ.

Цели и задачи: развитие фантазии, соединение в цельную, гармоничную композицию изобразительной и шрифтовой части.

Материалы и оборудование: бумага, работы учащихся, карандаш, кисти, краски.

Часы:6.

Тема 4: 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.

Часы: 6.

Тема 5: 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.

Часы: 4

Тема 6: Композиция из букв

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.

Часы: 6.

Тема 7: Изготовление объемных геометрических форм, составление из них композиции.

Цели и задачи: научить изготавливать разнообразные геометрические фигуры, выполнить объемную композицию из этих фигур..

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

Часы: 6.

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

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

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, цветной карандаш, фломастер, линейка, клей, ножницы, канцелярский нож.

Часы: 11.

2 год обучения (5 класс)

Часы: 33 (аудиторных)

11(самостоятельная работа)

Тема 9: Контрасты в композиции.

Цели и задачи: знакомство с понятием «контраст», создание нескольких геометрических композиций используя различные контрасты.

Материалы и оборудование: иллюстрации, бумага, карандаш, гуашь, акварель, кисти.

Часы: 3.

Тема10: 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.

Часы: 6.

Тема 11: Понятие о стилизации. Стилизованное животное или птица.

Цели и задачи: знакомство с понятием «стилизация», развитие логического мышления, придумать несколько вариантов стилизованного животного или птиц. Выполнение в цвете и черно-белое исполнение.

Материалы и оборудование: методические пособия, бумага, гуашь, кисти, карандаш.

Часы: 10.

Тема 12: 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.

Часы: 6.

Тема 13: Композиция «Натюрморт». Формообразование.

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

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

Часы: 8.

Тема 14: Стилизация объекта. Анализ природы (самостоятельная работа).

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

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

Часы: 11.

Годовые требования по классам.

В результате изучения программы учащиеся в конце первого года должны знать, уметь:

- уметь стилизовать природные формы;
- соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм.
- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;
- развить фантазию и воображение

В результате изучения программы учащиеся в конце второго года должны знать, уметь:

- уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании образа декоративной вещи;
- уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции;
- грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;

В результате изучения программы учащиеся в конце третьего года должны знать, уметь:

- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка дизайна;
- уметь применять полученные знания на практике;

В результате изучения программы учащиеся в конце четвертого года должны знать, уметь:

- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;
- работать с различными материалами и в разных техниках;

В результате изучения программы учащиеся в конце пятого года должны знать, уметь:

- развитие художественного вкуса;
- смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графики
- различать и узнавать виды художественных стилей;
- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы.
- грамотное восприятие условного языка дизайна, практическое применение основных законов цветоведения и геометрического построения, навыки выполнения заданий, уверенная работа с графическими и пластическими материалами.

В результате обучения по программе «Основы дизайн - проектирования» в курсе обучения в ДШИ каждый обучающийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом. В процессе обучения основам дизайна-проектирования в ДШИ 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 факультет дизайна, четко представлять область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических операций;
- по полугодиям;
- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

Критерии оценки.

Контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание по десятибалльной шкале.

Оценка **10** предполагает:

- грамотную компоновку;
- точный и аккуратно выполненный рисунок (при работе с цветом);
- соблюдение правильной последовательности ведения работы;
- свободное владение линией, тоном, передачей цвета;
- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений;
- грамотная передача основных приемов по итогам полученных знаний;
- грамотное использование выразительных особенностей применяемых материалов и техник;
- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;
- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе;
- аккуратное ведение работы.

Оценка **9** предполагает:

- с учетом выполнения поставленных задач, небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке;

Оценка 8 предполагает:

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно исправлять ошибки при указании на них;

Оценка 7 предполагает:

- незначительные недочеты в цветовом решении;

Оценка 6 предполагает:

- недостаточная моделировка объемной формы;

- незначительные ошибки в передаче основных характеристик данного вида задания

Оценка 5 предполагает:

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;

- грубые нарушения в цветовом решении, и при выполнении рисунка;

- неаккуратное ведение работы.

Оценка 4 предполагает:

- грубые ошибки в компоновке, композиционном решении;

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;

Оценка 3 предполагает:

- грубые ошибки в компоновке и колористическом решении;

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до завершения;

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Итоговая аттестация – по 5 бальной системе

V. Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения программы обучающиеся должны знать, уметь:

- виды дизайна;

- уметь стилизовать природные формы;

- работать с различными материалами и в разных техниках;

- уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании образа;

- различать и узнавать виды художественных направлений;

- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;

- уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции;

- уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка;

- уметь применять полученные знания на практике;
- соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;
- грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;
- завершать работу, добиваться богатства и цельности формы.

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:

- развитие коммуникативных навыков;
- развитие художественного вкуса;
- улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;
- фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление;
- смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графических рисунков;
- развить фантазию и воображение.

Обучающиеся смогут проявлять следующие отношения:

- формирование уважения к труду;
- воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного;
- показывать наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Обучающихся должны развить умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации педагогическим работникам.

1 Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, столами.

VII. Список рекомендуемой методической литературы.

1. «Декоративное искусство детям». Москва 1976 г.
2. Т.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Москва 1991 г.
3. «Методика обучения изобразительной деятельности и конструирования» Москва 1979 г.
4. Е.Басин «Психология художественного творчества». Москва 1985 г.
5. Т.Комарова «Обучение детей технике рисования» Москва 1976 г.
6. Д.Селиверстова «Рисование» Первые шаги. Школа юного художника. Москва 2007 г.
7. Х.Харрисон «Энциклопедия. Техника рисунка» (подробно иллюстрированный путеводитель. 50 рисовальных техник. Москва 2005 г.
8. «Энциклопедия для детей» (искусство часть 2: архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 век). М. 2007 г.
9. «Энциклопедия для детей» (искусство часть 2: архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения). Москва 2007 г.
10. Ф.Браун «Энциклопедия рисования» Москва 2007 г.
11. И.Селютин «Как нарисовать фигуру человека» Донецк 2005 г.
12. Работа с детьми 7-10-ти лет над замыслом композиции. Методическая разработка для преподавателя. Москва 1987 г.
13. История изобразительного искусства. Методические рекомендации для преподавателей. Москва 1989 г.
14. Ю.Максимов «Методические указания к альбому» Русское народное декоративно-прикладное искусство» Санкт-Петербург 1978 г.
15. Методическое руководство к альбому. Аппликация.