

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Гимназия № 1516»

107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.4А; тел(факс) 8-495-460-4366;

<http://gym1516.mskobr.ru>; E-Mail: 1516@edu.mos.ru

ИНН 7718792108

КПП 771801001

ОГРН 1107746022560

Согласовано
Протокол методического совета №1
от 23 августа 2016г.

Утверждаю
Директор ГБОУ Гимназия № 1516
Н.Л.Буканова
2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Детская студия дизайна

возраст обучающихся 11-14 лет, срок реализации – 4 года, ознакомительный
уровень

Автор-составитель:
Кузнецова Надежда Викторовна
учитель ИЗО

Москва
2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1516

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ «ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА»

Сущностью и спецификой дополнительного образования детей является:

- изучение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании;
- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения;
- формирование условий для создания единого образовательного пространства;
- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;
- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего школьного возрастов;
- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов;
- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств, творческой и социальной активности.

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для достижения успехов в соответствии с собственными способностями. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою познавательную и творческую активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием.

Особое значение дополнительное образование детей имеет для решения проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленных целей и выбирать цивилизованные, нравственные средства ее достижения.

Приоритетные принципы:

- 1) свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- 2) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- 3) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- 4) единство обучения, воспитания, развития;
- 5) практико-деятельная основа образовательного процесса.

Целевые установки, содержание и основные методологические принципы выбраны адекватно Концепции художественного образования РФ. Возрастает потребность общества в эстетически организованной среде, но, к сожалению, недостаточно уделяется внимание разработке и практическому использованию этого направления.

Программа ориентирована на углубленное изучение основ дизайна, так как занятия дизайном являются не только актуальным направлением на сегодняшний день, но и могут служить предпрофессиональной подготовкой.

Программа предусматривает следующие **цели и задачи**:

- развитие личностных качеств детей посредством занятий дизайн-проектированием, фитодизайном, дизайн интерьера и различным изобразительным творчеством;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- обучение основам дизайна; развитие зрительного восприятия, художественного вкуса при оформлении интерьера и ландшафта, составление цветочных композиций, чувства цвета, композиционной культуры. Воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;
- формирование художественно-образного мышления; практических навыков работы в различных видах дизайна и изобразительного творчества.
- Знакомство с работой дизайнера.

Для разработки данной программы были использованы программы ведущих в этой области авторов: Б. М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой, В. С. Щербакова, В. С. Кузина, Е. В. Шорохова, Э. И. Кубышкиной, С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, Е. С. Мез-ковой, И. М. Сокольниковой, Е. О. Яременко, И. В. Корнута, Т. А. Копцевой, И. В. Гросул, В. А. Раменского. Из анализа данных программ можно сделать вывод, что дизайн-проектированию, как одному из направлений художественной подготовки, стало уделяться внимание последние несколько лет. В основной же своей массе программы ориентируются на классический набор начальной художественной подготовки: рисунок, живопись, композиция. Поэтому в основу программы были положены программы по дополнительному художественному образованию детей:

- Т. А. Копцева «Художественный шрифт».
- И. В. Гросул «Студия изобразительного творчества».
- В. С. Кузин «Изобразительное искусство. Рисунок. Живопись. Основы дизайна. Основы народного и декоративно-прикладного искусства».
- И. М. Сокольникова «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе».
- В. А. Раменский «Основы шрифтовой графики».

Возраст обучающихся - 10-17 лет.

Срок реализации программы «Детская студия дизайна» - 3 года.

Для реализации поставленных целей и задач, в программе предусматривается обучение по следующим предметам:

- рисунок,
- живопись,

- композиция,
- декоративно-прикладное искусство (далее - ДПИ),
- основы дизайна,
- основы теории и краткая история искусства.

В студию принимаются учащиеся, желающие заниматься изобразительным творчеством в любом его виде. При комплектовании групп учитываются возрастные особенности детей и связанные с этим творческие предпочтения и возможности более адекватного самовыражения в области изобразительной деятельности.

Первый год обучения - дети 10-12 лет.

Второй год обучения - 13-15 лет.

Третий год обучения - 16-17 лет

На освободившиеся места в течение учебного года могут быть приняты новые учащиеся на основании собеседования при условии соответствия ЗУН, приведенных в таблицах.

Задания каждого года обучения адаптированы к возрасту обучающихся и построены с учетом их возможностей.

В течение первого года обучения обучающиеся выполняют различные задания в основном по такой дисциплине, как *композиция*, однако уже начинают изучать и другие дисциплины: *рисунок, живопись, ДПИ, основы дизайна*.

Предусмотрены в этом возрасте работы и коллективного характера.

В течение второго года обучения задания носят уже полностью индивидуальный характер, что обусловлено возрастными особенностями. Здесь предлагаются задания более длительные по времени, направленные на изучение и практическое освоение различных художественных техник и т. д.

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание выразить свое отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни вызывают у обучающегося стремление исследовать свои пока еще скрытые возможности, то есть на практике попробовать себя в каждом из видов изобразительной деятельности.

При этом важно изучение и открытие новых средств, пластического выражения, познание которых помогает воспринимать и понимать современное профессиональное изобразительное искусство. На втором году обучения добавляется новая дисциплина - *основы теории и краткая история искусств*. Сохраняется на этой ступени и большое количество часов на профилирующую дисциплину - *основы дизайна*.

В течение третьего года обучения, обучающиеся создают; индивидуальные работы в области живописи, графики, дизайна (эскизы, товарные знаки и эмблемы, иллюстрации, шрифты, дизайн-проекты, цветочные композиции, коллаж, и т. д.). В некоторых заданиях выявляется синтез искусств (книга, театр и т. д.). Особое внимание уделяется дальнейшему профессиональному обучению (знакомство с художественными учебными заведениями и факультетами, а также условиями поступления и требованиями к абитуриентам).

Основные направления и содержание деятельности

Программа реализует систему развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности. Приоритетной в программе считается технология педагога-новатора И. П. Волкова, сутью которой является выявление и развитие творческих способностей.

Обобщенные творческие способности личности (по И. П. Волкову)

- самостоятельное видение проблем, аналитическое мышление;
- умение перенести ЗУН в новую ситуацию;
- видение новой стороны в знакомом объекте (альтернативное мышление);
- умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы.

Содержание деятельности предполагает:

- участие студии в культурно-массовых мероприятиях Гимназии, района, города (День города, День защиты детей, 1 и 9 Мая, фестиваль Японская осень и т. д.), с целью популяризации детского творчества;
- участие в смотрах-конкурсах районного, городского масштаба. Целью которых, является предоставление условий для демонстрации работ учащихся, а также постепенное повышение уровня самореализации детей;
- систематическую работу с родителями, с целью повышения их психолого-педагогических знаний.

Темы бесед с родителями:

- семья и её влияние на формирование личности ребенка;
- возрастные особенности детей;
- творческое мышление и формы его развития;
- индивидуальные консультации по интересующим вопросам.

В плане социального партнерства осуществляется взаимодействие со школами района с целью выявления детей, желающих заниматься изобразительным творчеством, а также с другими центрами детского творчества и выставочными площадками города.

Условия реализации программы

По уровню профессиональной подготовки её можно отнести к дополнительным общеразвивающим ознакомительным программам.

Для успешного обучения детей в студии необходимо материально-техническое оснащение:

- мольберты;
- натюрмортный фонд (домашняя утварь, драпировки и т. д.);
- гипсовые модели (орнаменты, геометрические тела и т. д.);
- наглядные пособия изобразительного характера (таблицы по цветоведению и т. д.).
- интерактивная доска.

Основное содержание программы

Рисунок.

В области рисунка изучаются основы изображения объемно-пластической формы предмета на двухмерной поверхности листа. Работа над рисунком имеет два этапа: компоновка изображения на листе и выяснение основных проекционных отношений в изображении предметов; энергичное конструктивное построение предмета в мнимом, иллюзорном пространстве. Овладение этим образует основу для развития пространственного изображения.

Основные учебно-воспитательные задачи курса:

- обучение основам рисования с натуры, по памяти и по воображению, с точной передачей формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции;
- формирование пространственных представлений;
- ознакомление с графическими материалами и практическое их использование.

Ведущее место принадлежит рисованию с натуры.

Живопись.

Воспитание у детей живописного восприятия основывается на развитии чувства цвета. Под этим подразумевается, во-первых, способность различать цвета и оценивать их и, во-вторых, способность согласовывать и сочетать цвета, ощущать и выражать цветовое единство, образованное несколькими цветами, колорит. В этих двух направлениях и развивается работа над цветом на занятиях по живописи.

Основные учебно-воспитательные задачи курса:

- развитие цветового зрения;
- обучение практическим умениям и навыкам работы акварельными и гуашевыми красками, тушью;
- ознакомление с теоретическими основами живописи (холодные и теплые цвета, колорит, контраст, нюанс).

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ).

Основные учебно-воспитательные задачи:

- развитие понимания художественно-выразительных особенностей языка декоративного искусства;
- обучение использованию линии, ритма, силуэта, цвета, пропорции, формы, композиции как средств художественной выразительности в создании образа декоративной вещи;
- формирование знаний о центрах традиционных народных художественных промыслов России (главные отличительные признаки: форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технология обработки материала);
- овладение процессом стилизации реальных природных форм в декоративные формы;
- овладение различными видами декоративной росписи;
- создание декоративных тематических композиций.

Основы дизайна.

Этот раздел знакомит учащихся с основными понятиями дизайна. Художественное проектирование любой вещи требует умений рисовать, моделировать из бумаги, картона, чувствовать растительный материал. Точно так же необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, декоративно-прикладного искусства, черчения, моделирования.

Основные учебно-воспитательные задачи курса:

- овладение основами знаний о дизайне как специфической художественно-творческой, конструкторской деятельности человека;
- привить вкус в оформлении интерьера и создание фитодизайна;
- ознакомление с правилами составления (настольных, напольных, настенных) композиций из растений;
- ознакомление с основными методами художественного проектирования;
- ознакомление с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в России;
- способствование развитию у учащихся технического мышления;
- формирование определенных умений и навыков в художественном конструировании (составление рисунков, эскизов, дизайн-проектов, макетирование, моделирование и т. д.).

Основы теории и краткая история искусств.

Основные учебно-воспитательные задачи курса:

- формирование представлений о видах искусств;
- формирование представлений о жанрах в искусстве;
- формирование умения анализировать произведения искусств и высказывать оценочные суждения о них.

Учебно-тематический план

Предметы	1-год обучения кол-во часов	2-год обучения кол-во часов	3-год обучения кол-во часов
Рисунок	20	14	6
Живопись	10	6	13
Композиция	14	14	5
ДПИ	16	16	10
Основы дизайна	48	54	54
Основы теории и краткая история искусств	0	4	20
Итого	108	108	108

Тема	Количество часов		
	Теория	Практика	Всего
1	2	3	4
1-й год обучения			
Рисунок: -рисование с натуры (предметы быта, растения, архитектура, пейзаж); -рисование на заданные темы	2 1	12 5	14 6
Живопись (с натуры и по образцам):			

-упражнение «цветовой круг»;	1	1	2
-натюрморт;	1	3	4
-пейзаж	1	3	4
Композиция:			
-бытовая тема	1	5	6
-иллюстрирование	1	7	8
ДПИ:			
-стилизация растительных элементов;	1	3	4
-преобразование структурных особенностей различных предметов в орнаментальные мотивы	1	11	12
Основы дизайна:			
-флористический дизайн;	2	16	18
-дизайн клумбы;	1	1	2
-фитодизайн;	1	4	5
-мебель и цвет в интерьере;	1	2	3
-современные модные тенденции (тренд);	1	12	13
-стили оформления интерьера;	1	6	7
2-й год обучения			
Рисунок:			
-рисование с натуры;	2	6	8
-рисование на заданные темы	1	5	6
Живопись (с натуры и по образцам):			
-интерьер;	1	1	2
-пейзаж;	1	3	4
Композиция:			
-задания на развитие композиционного мышления (абстрактные композиции);	1	5	6
-иллюстрирование	1	7	8
ДПИ:			
-разработка линейного орнамента;	1	9	10
-зарисовка орнаментальных мотивов;	1	5	6
Основы дизайна:			
-составление композиций (японский стиль);	2	15	17
-составление композиций (европейский стиль);	1	6	7
-разработка современного стула;	1	4	5
-фитодизайн;	1	2	3
-проект оформления школьной столовой;	1	6	7
-современные модные тенденции (тренд);	1	9	10
-стили оформления интерьера;	1	4	5
Основы теории и краткая история искусств:			
-из истории (от первобытного искусства до новых течений XXI века);			2
-возникновение искусства икэбана Икэнобо			2
3-й год обучения			
Рисунок:			
-рисование с натуры;	1	5	6
Живопись:			
-суми э;	1	9	10
-портрет	1	2	3
Композиция:			
-объемная композиция из геометрических форм;	1	4	5
ДПИ:			
- разработка и изготовление декоративного панно в стиле коллаж;	1	4	5
-выполнение эскизов росписи посуды (гжель, хохлома, городецкая) по выбору	1	4	5
Основы дизайна:			
-разработка проекта коллекции одежды для молодежи;	1	3	4
-дизайн открыток;	1	4	5
-составление композиций (букет невесты);	1	3	4
-составление фитокомпозиций;	1	2	3
-упаковка подарков, фуросики;	1	4	5
-ландшафтный дизайн (японский сад);	12	5	17
-дизайн книги (обложка, шрифт, иллюстрации);			
-современные модные тенденции (тренд);	1	9	10
	1	5	6
Основы теории и краткая история искусств:			
-искусство Древнего Востока;			2
-искусство Древнего Египта;			4

-искусство эпохи Возрождения; -художественная культура России; -китайская и японская живопись (сэйбокуга, суми э, этэгами); -оригами;			4 6 2 2
--	--	--	------------------

По окончании 1-го года обучения учащийся должен: знать	По окончании 1-го года обучения учащийся должен: уметь
-об изобразительном искусстве, о народном и декоративно-прикладном искусстве как видах искусства; -о цветовом круге(контраст, основные и дополнительные цвета), о тепло-холодности цвета; -о линейной и воздушной перспективе; -о понятии «стилизация»; -о дизайне как особо художественно-конструкторской деятельности	-видеть четкую конструктивную основу предметов и правильно отображать их в рисунке; -работать с различными художественными материалами; -работать цветом, тоном, линией, пространством формой; -составлять дизайнерские, графические и декоративные композиции на различные темы

По окончании 2-го года обучения учащийся должен: знать	По окончании 2-го года обучения учащийся должен: уметь
-об основных понятиях изобразительной грамоты; -о взаимосвязи изобразительного и других видов искусства; -об основах изображения пространства (загораживание, уменьшение объектов и т.д.); -о композиции и её законах; -об орнаменте и законах его построения; -об истории развития дизайна, истоков его становления и развития в России	-использовать ритм, силуэт, цвет, композицию как основные средства художественной выразительности художественного образа; -передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; -передавать образ художественной вещи; -применять на практике опыт для оформления квартиры, класса, школы и т.д.

По окончании 3-го года обучения учащийся должен: знать	По окончании 3-го года обучения учащийся должен: уметь
-об основных средствах художественной выразительности декоративного образа и художественного образа вещи; -о стилевых особенностях традиционных художественных промыслах; -о различных видах дизайна; -о развитии изобразительного искусства от первобытного искусства до XX века	-использовать рисунок, цвет, форму, пространство в решении практических работ по живописи, дизайну, ДПИ и т.д.; -владеть светотенью, композицией пропорциями; -знать основы дизайна; -различать и характеризовать виды дизайна; -различать художественно-эстетические достоинства и составляющие элементы объектов дизайна; -учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом; -высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства и дизайна; -участвовать в практической работе по оформлению и преобразению окружающей среды

Методы обучения и их формы

При определении методов и форм обучения за основу взята классификация методов обучения, разработанная И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным, Ю. К. Бабанским и М. И. Махмутовым и др.

Согласно исследованию этих авторов, можно выделить следующие обще дидактические методы: объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный и исследовательский.

Объяснительно-иллюстрированный метод, с него, как правило, начинается обучение. Суть его состоит в предъявлении учащимся информации разными способами - зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода: сообщение информации (рассказ, лекции), демонстрация разнообразного наглядного материала. Этот метод направлен на усвоение знаний.

Репродуктивный метод - направлен на формирование навыков и умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта. Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что и объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, практическая работа.

Исследовательский метод - направлен на самостоятельное решение творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом необходимо обеспечить доступность творческих задач, их дифференциацию в зависимости от подготовленности того или иного ученика. Его формы: проблемные задачи, опыты и т. д. Задачи могут быть индуктивными и дедуктивными в зависимости от характера деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом добывании и поиске способов деятельности.

Использование этих методов на уроках изобразительного искусства и художественного труда осуществляется с учетом его специфики, задач, содержания.

Реализацией программы и механизм контроля

1. Тесты на выявление уровня развития творческого мышления (тест Торренса и т. д.).
2. Выполнение определенного задания по учебному предмету (в начале и в конце года) с целью отслеживания динамики усложнения выполненной работы.
3. Фиксация результатов участия в различных выставках-конкурсах.
4. Защита творческой работы.

Ожидаемые результаты реализации программы

- Самоопределение и самореализация личности.
- Успешная социализация в обществе.

- Здоровый образ жизни.
- Организация содержательного досуга.
- Выбор жизненного пути.