

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Принято протоколом
педсовета №1
от 29 августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУДОД ДШИ
г. Набережные Челны
Борознова Н.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ДИЗАЙН» В.02
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Набережные Челны

2022

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Критерии оценки;*

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Дизайн (в пер. с англ. буквально чертеж, проект, замысел) – особый метод проектирования, при котором объекту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологического и психологического удобства, четкой социальной ориентации.

Основы теории современного дизайна во многом были заложены в 20-30-ые годы учебно-практическими школами БАУХАУС (Германия) и ВХУТЕМАС (СССР).

Современный дизайн охватывает широкие сферы человеческой деятельности:

- механизмы и орудия производства, транспорт, бытовые приборы, игрушки, посуда, одежда, изделия из стекла, керамика (серийное производство) – индустриальный дизайн;
- интерьеры жилых помещений и общественных зданий, дизайн производственной среды, городской дизайн – дизайн среды;
- книжная и газетно-журнальная графика, рекламная графика, плакат, промышленная графика, системы визуальной коммуникации, телевизионная графика – графический дизайн.

В нашей стране проблемы дизайна в последние годы привлекают повышенное внимание; происходит постепенное осознание того, что современный человек живет в среде полностью спроектированного и постоянно обновляемый путем проектирования. На сегодняшний день дизайн является основным методом создания всей материальной, социальной и духовной среды, окружающей человека.

Курс «Основы дизайна» рассчитан на учащихся, малознающих и совершенно не знающих о существовании предмета как такового.

Учебные задания построены по принципу: от простого к сложному, от примитивных линейных композиций до декоративно-плоскостных и объемных композиций.

Перед выполнением каждого задания преподаватель должен ознакомить учащихся с содержанием и задачей задания, показать аналоги (подобные задания учащихся из методического фонда)

Настоящая программа предназначена для педагогов детских художественных школ и художественных отделений школ искусств.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Дизайн»;
- знакомство с языком дизайна;
- освоение основных композиционных приемов:
- выявление центра,
- статика,
- динамика;
- формирование умения создавать художественный образ в композиции на основе решения технических и творческих задач;
- развитие образного мышления;
- знакомство с цветовой гармонизацией в прикладных композициях;
- последовательная работа над этапами преобразования предметов:
- реальное изображение,
- стилизация,
- ассоциативность,
- абстракция,
- занковость;
- освоение правил построения композиций:

- ритмы линейные,
- ритмы цветовые,
- ритмы тональные;
- знакомство с особенностями объемной композиции;
- развитие навыков в построении композиции на объеме;
- развитие ассоциативного мышления;
- развитие навыков в работе с графическими приемами в композиции;
- развитие образного, объемно-пространственного мышления.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 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.

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

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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 дизайну должна быть оснащена столами, планшетами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Дизайн» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Дизайн» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении дизайну, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся образного мышления, освоение правил построения композиций.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до создания сложных и разнообразных по форме объемных и

плоскостных композиций. Предлагаемые темы заданий по дизайну носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Главной формой обучения является задания-упражнения. Параллельно с упражнениями ведется исследовательская деятельность, которая помогает в выполнении заданий-упражнений и последующих проектов.

В первый год, выполняются упражнения, помогающие детям познакомиться с выразительными средствами (линия, точка, пятно), законами композиции. В композициях используются плоские геометрические и абстрактные фигуры. Задания второго года рассчитаны на развитие образного мышления и воображения. На третьем году учащиеся знакомятся с основами цветоведения и занимаются выполнением творческих проектов.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Учебно-тематический план

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество учебных часов
1	Вводная беседа о дизайне.	урок	2
2	Графические возможности линии	урок	6
3	Линия и пятно в композиции (линия, силуэт)	урок	8
4	Геометрическая фигура в композиции (линия, силуэт)	урок	8
5	Природные формы (растительные и животные)	урок	3
6	Работа с объемом	урок	6
	Итого		33

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество учебных часов
1	Фотография	Урок	8
2	Фотография в композиции	урок	8
3	Графическое преобразование растительного и животного мира	урок	7
4	Выразительные свойства композиции	урок	10
	Итого		33

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество учебных часов
1	Основы цветоведения	урок	16
2	Графика на объеме (ритмы в упаковке, выявление объема куба, зрительная разбивка куба графикой)	урок	7
3	Архитектоника или практическое задание по ДПИ	урок	10
	Итого		33

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Второй год обучения

1. Тема. Вводная беседа о дизайне.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете дизайн, его истоках, представителях, о специфике, о целях и задачах предмета композиции в обучении дизайнера.

2. Тема. Графические возможности линии.

Выполняются ряд упражнений на выявление графическими средствами различных вариантов изображения линии. Затем возможности изображения линий закомпоновать в формат, придав листу определенную композицию с уловной тематикой.

Цели и задачи: дать навыки использования графических средств в достижении цели. Учащийся должен получить полное представление о возможностях данного графического приема.

В качестве графических средств могут быть использованы цветные карандаши, фломастеры и т. д. за основу могут быть приняты различной фактуры бумага.

3. Тема. Линия и пятно в композиции (линия, силуэт)

Через серию упражнений на возможные графические и плоскостные решения различных предметов составить композицию, выразив свое понимание определенной тематики через графическое, плоскостное и цветное решение с использованием различных графических материалов.

Цели и задачи: научить, используя примитивные приемы, создавать определенные композиции.

4. Тема. Геометрические фигуры в композиции

Начиная с простых изображений геометрических фигур от руки и с помощью линейки учащиеся должны постепенно перейти к более сложным композициям с накладками, перекрытием, с использованием как линии, так и силуэта. Задание выполняется в упражнениях. Конечным результатом должен быть лист, где использованы приемы найденные в упражнениях.

Цели и задачи: развить умение простыми графическими и аппликативными приемами выполнять декоративную композицию.

5. Тема. Природные формы (растительные и животные)

Выполняются зарисовки растительных форм (листьев различных растений) графическими средствами (линией, пятном, силуэтом, тоном, цветом) с использованием иллюстративного материала. Составляют свои композиции из зарисовок.

В той же последовательности выполняются зарисовки и упражнения с живыми существами.

Итогом данных упражнений служит композиция с использованием наработанных приемов.

Цели и задачи: развить способность увидеть в декоративных формах готовых иллюстраций природные формы.

6. Тема. Работа с объемом

Выполняются упражнения с использованием предыдущего задания в объемном решении.

Итоговое задание – композиция в объеме с растительными и животными формами с использованием различных материалов.

Цели и задачи: дать представление о применении объемных форм в композициях.

Третий год обучения

1. Тема. Фотография.

Выполняется серия упражнений на передачу эффекта фотографии на выявление силуэта, внутреннего содержания (рентгеновский эффект), использование графического эффекта: изогелия, псевдосоляризация.

Цели и задачи: научить ребят замечать в природных формах внутреннее содержание.

2. Тема. Фотография в композиции.

Выполняются композиции с использованием приема фотографии. Возможно использование объемных элементов.

Цели и задачи: выработать умение создавать композиции используя предыдущие упражнения.

3. Тема. Графические преобразования растительного и животного мира.

Предварительно преподаватель должен рассказать и показать всевозможные варианты преобразований растительного и животного мира. Задание проводится через систему упражнений, которые раскрывают возможности преобразования природных форм в декоративное-плоскостное. Задание длится на 2 цикла: работа с растительными формами и животными формами.

Цели и задачи: выработать понятие преобразования природных форм в элементы декоративного, плоскостного решения.

4 Тема. Выразительные свойства композиции.

Используя полученные навыки, используя линию, точку и пятно, выполнить ряд упражнений на выявление:

- ритма и метра,
- симметрии и асимметрии,
- контраста и нюанса,

- равновесия и центра.

Цели и задачи: выработать понятие основополагающих законов композиции в графическом выражении.

Четвертый год обучения

1. Тема. Основы цветоведения.

При знакомстве с основами цветоведения теория чередуется с практическими упражнениями (цветовой круг, растяжки по насыщенности, виды контрастов). Особое внимание необходимо обратить на такие вопросы в теме, как цветовой контраст, дополнительные цвета, цветовое отношение.

2. Тема. Графика на объеме (ритмы в упаковке, выявление объема куба, зрительная разбивка куба графикой).

Задание представляет собой несколько простых фигур с нанесенной на плоскости графикой. Учащиеся, должны используя графические приемы или выявить плоскости, форма, объем фигуры или разрушить визуальную плоскость, форму, объем.

Цели и задачи: выработать умение добиваться намеченной цели графическими средствами на объеме.

3. Тема. Архитектоника или практическое задание по ДПИ.

Задание по архитектонике представляет собой ряд упражнений на трансформацию листа бумаги в объем, использование цвета, различных фактур бумаги. Упражнения выполняются последовательно: от простого к сложному, от белого цвета до цветовой гармонии.

Итогом задания должно быть объемно-пространственная или плоско-рельефная композиция с объемным изображением.

Цели и задачи: выработать умение добиваться намеченной цели графическими средствами на объеме.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий основные средства выразительности (точка, линия, пятно);
- знание законов и приемов композиции;
- умение использования приемов и законов композиции;
- умение использовать основы цветоведения в композиции;
- умение раскрывать идею посредством выразительных средств;
- умение создавать и максимально раскрывать образ изображаемого;
- умение последовательно вести работу над творческим проектом;
- навыки владения линией, штрихом, пятном;
- навыки передачи фактуры и материала предмета;

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, пятном, точкой, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в построении композиции;
- незначительные нарушения в последовательности работы, как следствие, незначительные ошибки в передаче идеи, замысла;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Освоение программы учебного предмета «Дизайн» проходит в форме практических занятий на основе анализа окружающей действительности с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений дизайнеров в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность

обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности задания будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой

обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение дизайну должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963
3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957
4. Дейнека А. Учись рисовать. М., 1961
5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» - 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1984
6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010
7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006

8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986
9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: Харвест, 2010
10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просвещение, 1975
11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985
12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. художеств СССР. Под ред. В. Королёва. - М.: Изобраз. искусство, 1981
13. Фаворский В. А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.