

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ
(приказ № 99 Од от 6.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ГРАФИКА НА ОБЪЁМЕ»**

Возраст учащихся: 13-15 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: базовый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна
Левиаш Ольга Викторовна
Окулич Ольга Евгеньевна
Корнева Галина Михайловна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Графика на объёме» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения основного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 13-15 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции и заинтересованные в дальнейшем развитии в различных направлениях дизайна.

Уровень освоения программы: базовый.

Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 108 часов, 1 год, 3 часа в неделю.

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Отличительные особенности программы:

Программа «Графика на объёме» предназначена для изучения и применения на практике основных законов восприятия цвета и графических средств, расположенных на объёмных формах. Просматривая в процессе обучения большое количество иллюстративного материала, дети знакомятся с использованием цветографики в архитектуре, промышленном дизайне, организации среды, дизайне упаковки, арт-дизайне. Анализируется роль окраски в природном мире, рассматриваются различные её функции: маскировочная, отпугивающая, привлекающая внимание.

Система заданий программы направлена на изучение методов цветографической организации объёмов и знакомит с подходами к проектированию упаковки, арт-объектов, цветографических решений интерьеров и выставочных пространств. В заданиях рассматривается:

- влияние цвета на восприятие формы и объёма;
- связь цветографики со структурой объёма;
- оптические изменения и искажения формы;
- имитация физических качеств и эмоциональных состояний через цветографику;
- передача с помощью цветографики информации о внутреннем содержимом объёма, ёмкости, упаковки (изобразительная и ассоциативная);
- функция графических средств, применяемых на информационном носителе и упаковке: эстетическая, информационная, психологическая.
- концептуальная организация объёма;
- взаимодействие цветографических объёмов в пространстве.

Параллельно с освоением выразительных средств цветографики изучаются технические приёмы, связанные с содержанием исполняемых заданий: чертёжно-графические техники, различные способы нанесения краски, техника коллажа, применение декоративных и самоклеющихся материалов, использование копировальной техники.

В процессе обучения ребята знакомятся с различными методами структурирования и организации информации – в зависимости от формы объёмов, их функции и расположения в пространстве. Развивается концептуальное, объёмно-пространственное и технологическое мышление, способность к организации труда, технические навыки и умение реализовывать свои идеи.

Цель программы – формирование и развитие творческой личности через изучение методов цветографической организации объёмных форм, раскрытие личностного потенциала и творческой индивидуальности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить учащихся с применением цветографики в архитектуре, организации среды, промышленном дизайне, дизайн-графике, упаковке, арт-дизайне, а также её ролью в природном мире;
- познакомить с основными законами восприятия цвета, спецификой восприятия графических элементов, расположенных на объёмных формах и научить использовать полученные знания на практике в своих работах и проектах;
- научить различным методам структурирования и организации информации, в зависимости от формы объёма, его функции и расположения в пространстве;
- обучить техническим приёмам работы с развёртками трёхмерных объектов и различным способам нанесения красочного материала.

Развивающие:

- развивать объёмно-пространственное мышление;
- развивать концептуальное, проектное и технологическое мышление, способность к организации труда, умение реализовывать свои идеи.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;
- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области дизайна и изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты освоения программы:

Предметные:

- учащиеся познакомятся с законами восприятия цвета, влияния цветовой окраски объёма и расположенных на его поверхности графических элементов на восприятие объёма в пространстве;
- научатся применять полученные знания для решения практических задач;
- освоят методы проектного мышления в области дизайна упаковки и арт-дизайна;
- изучат различные методы и приёмы окраски объёмных форм.

Метапредметные:

- у учащихся разовьётся объёмно-пространственное мышление, понимание взаимосвязи цветографики со структурой объёма и характером формы;
- разовьётся способность к организации рабочего процесса и умение реализовывать свои идеи;
- вырастет аккуратность и качество исполнения работ, умение доводить работу до конца.

Личностные:

- повысится интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области дизайна и изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших программы второго года обучения Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы плоских и размеры объёмных композиций;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - эскизирование, поиск взаимоотношений элементов композиции;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, при необходимости – отрисовка/вычерчивание в нужном размере, проработка деталей;
 - выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов,

консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений.

- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа чередуется с коллективной: периодически выполняются коллективные проекты в больших и малых группах (в том числе, выставочные и межпредметные), в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- копировальный аппарат.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- плотная белая и цветная бумага и картон, гофрокартон, пенокартон;
- белая и цветная ксероксная бумага;
- графические инструменты и материалы: простые карандаши, стирательные резинки; чёрные и цветные маркеры, фломастеры, линеры, гелевые ручки, карандаши, ручки-корректоры, краски, тушь, чернила, другие красители, кисти;
- линейки, угольники, циркули;
- самоклеющаяся плёнка;
- наборы шрифтовых знаков на клейкой основе, шрифтовые каталоги;
- печатная продукция и декоративные материалы для коллажирования, пластиковые трубочки, проволока, шнуры и т.п.;
- ножницы, макетные ножи, металлические линейки, коврики для резки;
- клей (ПВА, полиуретановый и др.);
- клеевые пистолеты со стержнями, удлинители.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ГРАФИКА НА ОБЪЁМЕ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ЦВЕТОГРАФИКА И ФОРМА		27	3	24	
2	Структура объёма	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Хаос, камуфляж	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Оптические иллюзии	9	1	8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. ЦВЕТОГРАФИКА И ОБРАЗ		27	3	24	
5	Объём и ассоциации	9	1	8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
6	Живой кубик	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Объём-идея	9	1	8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ		51	3	48	
8	Шрифт на объёме	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Объект и упаковка	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Итоговый проект	24	1	23	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
11	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	12	96	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
A1	Трансформация куба	6-9	1	5-8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
A2	Иллюзия трёхмерного объекта на плоскости	6-9	1	5-8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A3	Фактура и смысл	9-12	1	8-11	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
A4	Ажурно-прорезной объём	12-15	1	11-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися