

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 16.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

Дополнительная общеразвивающая программа
«ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Возраст учащихся: 12-14 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: базовый

Разработчики:

Корнева Галина Михайловна

Герц Иван Дмитриевич

Лысенкова Екатерина Михайловна

педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Объёмно-пространственная композиция» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго 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 12-14 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 знакомит учащихся с новым аспектом визуальной культуры – объёмно-пространственной композицией. В процессе обучения формируются представления о композиционном подходе в организации среды с точки зрения её функции и смыслового содержания.

Параллельно с изучением основ пространственного моделирования учащиеся осваивают навыки макетирования, работы с различными материалами и профессиональными инструментами. Проходя через последовательный технологический ряд эскиз – чертёж – готовый проект, они учатся не только технологически и конструктивно продумывать будущий макет, но и приобретают необходимый навык планирования и организации своего рабочего процесса.

Первый раздел программы состоит из серии пропедевтических упражнений, посвящённых изучению основных технологий объёмно-пространственного макетирования. В следующем блоке программы на основе освоенного материала учащиеся приступают к проектированию более сложных объёмно-пространственных композиций. Объектом проектирования может стать арт-объект, архитектурное пространство или отдельный его элемент, технический объект, например: выставочный модуль, башня, детская площадка, малая архитектурная форма, интерьер, светильник, предмет мебели, транспортное средство и т.п. Возраст учащихся, их творческая мотивация, воображение, потребность в освоении и преобразовании окружающего мира дают возможность с лёгкостью и интересом решать сложные проектные, композиционные и конструктивные задачи.

Каждая тема – это структурированный творческий процесс от идеи до готовой объёмно-пространственной композиции. Процесс проектирования включает и объединяет два взаимосвязанных метода разработки и воплощения идеи – графическое и объёмное моделирование. Чередование этих методов в процессе выполнения заданий развивает объёмно-пространственное мышление учащихся и их визуальную восприимчивость.

В практике преподавания курса применяются методы как индивидуальной, так и коллективной работы над проектом в больших и малых группах. Группы формируются по принципу творческой взаимодополняемости и психологической совместимости учащихся. Перед каждым участником проекта ставится чётко сформулированная задача, рассчитанная на его индивидуальное самовыражение, одновременно помогающая успешно решить коллективную проектную задачу. Таким образом моделируется процесс проектной работы в творческом коллективе коллег и единомышленников, учащиеся приобретают опыт взаимодействия в группе, реализующей совместные проекты.

Последний блок заданий посвящён представлению проекта – созданию плаката и электронной презентации с последующей публичной защитой. Презентация выполненного проекта является важным завершающим этапом обучения – она позволяет учащимся осознать ответственность за результат собственной и коллективной работы и получить ценный опыт публичной презентации. Успешное прохождение всех стадий проектирования играет важную роль для повышения уверенности в себе и своих силах в процессе профессионального самоопределения и подготовки к будущей дизайнерской или архитектурной деятельности.

Цель программы – формирование и развитие творческой личности через изучение принципов и практическое освоение методов создания объёмно-пространственной композиции, раскрытие личностного потенциала и творческой индивидуальности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить учащихся с принципами и методами [создания / построения] объёмно-пространственной композиции;
- сформировать представление о композиционном подходе в организации среды с учётом её функциональности и смыслового содержания;
- обучить основам макетирования и объёмно-пространственного моделирования.

Развивающие:

- развить умение решать сложные композиционные и конструктивные задачи в области объёмно-пространственной композиции;
- развить основы технологического мышления в работе с различными материалами;
- развить умение вести работу от начального эскиза до состояния завершенности.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайнера и архитектора;
- 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 архитектуры, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся получают представление о композиционном подходе в организации среды с учётом её функции и смыслового содержания;
- познакомятся с принципами и методами создания объёмно-пространственных композиций;
- приобретут навыки макетирования и объёмно-пространственного моделирования;
- научатся решать сложные композиционные и конструктивные задачи, в процессе создания объёмно-пространственных композиций.

Метапредметные:

- учащиеся приобретут основы технологического мышления в работе с разнообразными материалами;
- приобретут навыки планирования и организации проектной работы – от начального эскиза до состояния завершенности;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- повысится интерес к творчеству и профессии дизайнера и архитектора;
- усовершенствуются навыки работы в группе над общим коллективным проектом, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области дизайна и архитектуры, 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 первого 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;
- принтер;
- фотокамера или смартфон;
- осветительные приборы.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- белая и цветная ксероксная бумага;
- плотная белая и цветная бумага и картон;
- гофрокартон, пенокартон, сотовый поликарбонат;
- самоклеющаяся плёнка;
- наборы шрифтовых знаков на клейкой основе, шрифтовые каталоги;
- материалы для макетирования: деревянные и пластиковые палочки и трубочки разных размеров (шпатель, зубочистки, спички, коктейльные трубочки и т.п.), сетки, проволока, леска, цветные шнуры; кубики, сферы, пирамидки; другие материалы для макетирования на выбор учащегося;

- графические инструменты и материалы: простые карандаши, стирательные резинки; чёрные и цветные маркеры, фломастеры, линеры, гелевые ручки, карандаши, ручки-корректоры;
- линейки, угольники, циркули;
- ножницы, макетные ножи, металлические линейки, коврики для резки;
- плоскогубцы, кусачки;
- клей (ПВА, полиуретановый и др.);
- клеевые пистолеты со стержнями, удлинители.
- акриловые краски, белая вододисперсионная краска.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ПРОПЕДЕВТИКА: ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАКЕТИРОВАНИЯ		24	4	20	
2	Объёмные структуры из геометрических фигур: принцип Родченко	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Каркасные конструкции	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Бесклеевые конструкции: метод щелевого соединения	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Модульные конструкции	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ		54	2	52	
6	Арт-объект	24	1	23	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
7	Архитектурное пространство	30	1	29	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА		27	2	25	
8	Плакат-представление	12	1	11	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
9	Электронная презентация	12	1	11	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Итоговое занятие: защита проекта	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки. Защита
ИТОГО:		108	9	99	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
A1	Предметный дизайн	24-30	1	23-29	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися