

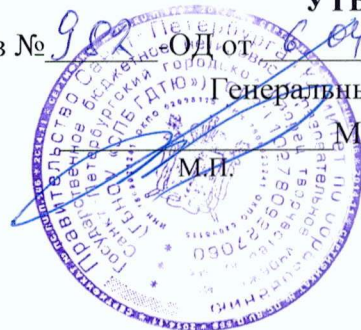
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

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

УТВЕРЖДАЮ

(приказ № 98 Од от 6.04 2023 г.)



Генеральный директор

М.Р.Катунова

Дополнительная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»

Возраст учащихся: 14-17 лет

Срок освоения: 2 года

Уровень освоения: углублённый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна

Левиаш Ольга Викторовна

Кощева Екатерина Игоревна

Лысенкова Екатерина Михайловна

Егорова Ирина Владимировна

педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы рисунка и графики» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого и второго годов обучения специализированного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 14-17 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;
- заинтересованные в дальнейшем развитии и специализации в различных направлениях дизайна, мотивированные к поступлению в вузы по специализациям «дизайн», «графический дизайн», «дизайн среды», «промышленный дизайн» и т.п.

Уровень освоения программы: углублённый.

- Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.
- Около 80% выпускников продолжают обучение в профильных высших и средних учебных заведениях по различным направлениям дизайна, искусства, архитектуры.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 216 часов, 2 года (по 108 часов в 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 дизайнера 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.

Рисунок в системе детского дизайн-образования играет важную роль, как эффективное средство развития объёмно-пространственного мышления, умения аналитически исследовать формы предметного мира и находить средства для выражения художественного замысла, образа или задачи. Рисунок необходим дизайнеру, как средство предпроектного эскизирования, отрисовки проектных форм, как проектная графика.

Отличительные особенности программы:

Особенностью программы «Основы рисунка и графики» является чередование учебных и творческих задач (учебный рисунок – графическое переложение). В учебных рисунках отрабатывается понимание формы и способы её выражения на плоскости листа (масштабом, линией, тоном, пластикой, перспективой, светотенью). В графических работах техническая задача заменяется творческой, что позволяет закрепить полученные в учебном рисунке навыки, уделяя при этом особое внимание решению образных, композиционных и выразительных задач. Как результат – в сознании ученика происходит объединение технических и творческих задач, становятся понятными цели рисунка как предмета, появляется интерес к нему.

В течение двух лет изучаются различные виды рисунка: светотеневой, живописный, конструктивно-аналитический, графический, декоративный, технический и т.д. Таким образом, происходит знакомство с широким спектром выразительных средств и подходов к натуре.

Из традиционного подхода к рисунку берется принцип постепенного усложнения заданий. Объектами для рисования служат геометрические и бионические формы, функционально-технические и бытовые предметы, постановки различной сложности (натюрморты). Смена объектов рисования обращает внимание учащихся на разные принципы формообразования, тем самым, обогащая через рисунок их эрудицию, необходимую будущему дизайнеру.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём графического исследования основных принципов формообразования и освоения различных видов рисунка, графических техник и приёмов.

Задачи программы:

Обучающие:

- научить изображать объёмно-пространственные формы на плоскости, познакомить с законами перспективы;
- научить анализировать и сравнивать различные типы форм (геометрические, бионические, предметные), принципы их формообразования, конструктивные и пластические особенности;
- научить основным методам, графическим техникам и приёмам рисунка.

Развивающие:

- развивать объёмно-пространственное мышление;
- развить способность к постановке и решению композиционных задач в рисунке и графике;
- формировать навыки работы с натурой;
- развить способность и готовность к экспериментированию с разнообразными художественными средствами и материалами.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- 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 изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся освоят способы изображения объёмно-пространственных форм на плоскости, познакомятся с законами перспективы;
- научатся анализировать и сравнивать различные типы форм (геометрические, бионические, предметные), принципы их формообразования, конструктивные и пластические особенности;
- освоят различные техники рисунка и графики.

Метапредметные:

- научатся самостоятельно решать творческие задачи в графических работах.
- приобретут опыт работы с натуры;
- научатся экспериментировать с разнообразными художественными средствами и материалами;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области 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 Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «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 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 или выполнение набросков, поиск взаимоотношений элементов композиции;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, выполнение подготовительного рисунка в нужном размере, уточнение 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;
 - поочередно 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:

- важное значение имеет чередование:
 - учебных и творческих задач;
 - объёмно-пространственного рисунка и графических заданий;
 - быстрых набросков и длительных работ;
- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, давая представления о разнообразии способов изображения, 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 может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, 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;
- мольберты;
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
- 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 и цветная большого формата;
- бумага для эскизирования;
- графические инструменты и материалы: простые карандаши различной твёрдости, стирательные резинки, формопласт, карандаши цветные акварельные и пастельные, пастель сухая и масляная, уголь, сангина, сепия, ретушь, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, линейки, циркули, тушь, перья, контурные краски, кнопки, бумажный скотч и т.п.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»
1-й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ		51	2	49	
2	Куб и шар	15	1	14	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Постановка из геометрических объёмов	21	1	20	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Графическая композиция из геометрических объектов	12	0	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Тематический творческий проект	3	0	3	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ ФОРМЫ (ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА)		54	3	51	
6	Зарисовки предметов обихода	18	1	17	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
7	Постановка из предметов обихода	18	1	17	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Графическая композиция из предметов обихода	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Тематический творческий проект	3	0	3	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО за 1-й год обучения:		108	6	102	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»
2-й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ		42	1	41	
2	Рисунок бионического объекта	18	1	17	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Бионический объект: пространство и образ	18	0	18	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Тематический творческий проект	6	0	6	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ		33	1	32	
5	Натюрморт из предметов сложных форм и геометрических тел	24	1	23	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Натюрморт из предметов сложных форм и геометрических тел: графическое переложение	9	0	9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
III. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА: ГРАФИКА		30	0	30	
7	Графический натюрморт	21	0	21	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Тематический творческий проект	6	0	6	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
9	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО за 2-й год обучения:		108	3	105	
ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ:		216	9	207	