

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 51»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Программа по учебному предмету
«Графический дизайн»

П.г.т. Яя 2023 г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« 28 » августа 20 23 г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Одобрено»
Педагогическим советом

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

Миланов Л. В.

« 28 » 08

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ДШИ №51»

« ___ » _____ 20__ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Графический дизайн» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Графический дизайн» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями истории кукольного искусства и технологиям изготовления.

Содержание учебного предмета «Графический дизайн» тесно связано с содержанием всех учебных предметов входящих в предметную область «Художественное творчество», такими, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Графический дизайн» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов - 34 часа в год.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Графический дизайн» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Графический дизайн» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Графический дизайн» являются:

- Развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству.
- Знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции. Освоение основных композиционных приемов:
 - выявление центра;
 - статика;
 - динамика;
- Развитие образного мышления.
- Знакомство с языком дизайна.
- Изучение выразительных возможностей тона и цвета.
- Развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности, последовательной работе над этапами преобразования предметов:
 - реальное изображение;
 - стилизация;
 - ассоциативность;
 - абстракция;

-знаковость;

- Развитие навыков в работе с графическими приемами;
- Обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

На первом году обучения учащиеся знакомятся с особенностями условного языка дизайна.

Во втором классе вводится понятие «знаковость»

В 3м классе происходит освоение ритмом композиции.

В 4м классе вводятся шрифтовые композиции.

Упражнения выполняются в формате А4, контрольные задания в формате А3.А2. Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных учащимся материалов.

Учебно-тематический план.

Первый год

№ п/п	Наименование темы	Общее количество часов
1	Художественный образ. Стилизация. Силуэт.	8
2	Тон. Цвет - как средство выражения художественного образа.	4
3	Организация плоскости. Фронтальная композиция. Центр композиции.	7
4	Статика. Уравновешенность композиции.	3
5	Динамика.	3
6	Контрольное задание. Орнамент.	9
Итого:		34

Учебно-тематический план.

Второй год

№ п/п	Наименование темы	Общее количество часов
7	Цветоведение.	10
8	Знак.	8
9	Фактура.	4
10	Контрольное задание. Пейзаж с фактурами.	12
	Итого:	34

Учебно-тематический план.

Третий год

№ п/п	Наименование темы	Общее количество часов
11	Витраж. Симметрия и асимметрия.	8
12	Клаузуры.	7
13	Стилизованный натюрморт.	9
14	Контрольное задание. Фотоколлаж.	10
	Итого:	34

Учебно-тематический план.

Четвёртый год

№ п/п	Наименование темы	Общее количество часов
15	Буква-шрифт.	11
16	Образная буква.	8
17	Контрольное задание. Макет книги. Модульная сетка.	15
	Итого:	34

Содержание программы.

Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вариант исполнения задания	Применяемые материалы
1	<p>Стилизация. Силуэт. Задача: знакомство с приёмами стилизации. Реальное изображение цветка с листьями упростить до силуэтного изображения.</p> <p>Выполнить.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Графическую зарисовку растений. 2. Упражнение на «Трансформацию формы». 3. Линейный рисунок. 4. Силуэтный рисунок <p>Цель: освоение языка прикладной графики.</p>	Формат 12x15см 6-8 упражнений	Открытки с изображением цветов, карандаш, чёрный маркер.
2	<p>Тон, цвет – как средство выражения художественного образа.</p> <p>Задача: Формально- образное выражение эмоциональных состояний и свойств предметов.</p> <p>Выполнить ряд упражнений, построенных на :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цветовых ассоциациях от состояний природы (хмурое утро, солнечный день, жара, иней). 2. Словесных образах (счастливое детство, одиночество, ярмарка). 	Формат 12x15 см 6-8 упражнений.	Гуашь цветная кисти, бумага, карандаш.
3	<p>Организация плоскости. Центр композиции.</p> <p>Задача: знакомство с выявлением центра композиции.</p> <p>Создать композицию из кругов, квадратов, треугольников различных величин. Центр композиции: самый большой элемент, самый активный по цвету, самый светлый, самый сложный по конфигурации, одинокий, группа элементов, плоскость.</p>	Формат 15x15см 6-8 упражнений.	Цветная бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш, бумага белая.
4	<p>Статика. Уравновешенность композиции.</p> <p>Задача: единство центра и всей композиции.</p> <p>Выполнить композицию из отрезков цветной бумаги различной ширины и длины.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подчеркнуть вертикали. 2. Подчеркнуть горизонтали. 3. Из вертикальных и горизонтальных полос создать уравновешенную композицию, используя круг, треугольник, квадрат. 	Формат 15x15см 3-4 упражнения.	Цветная и белая бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш.
5	<p>Динамика.</p> <p>Задача: выполнить ряд упражнений с различными вариантами ритмического построения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Передать направленное движение. 2. Передать состояние неустойчивости формы. 	Формат 15x15см 6-8 упражнений.	Цветная бумага, ножницы, линейка, клей, карандаш,

	3. Передать состояние хаоса.		бумага белая.
6	Контрольное задание. Орнамент. Задача: знакомство с особенностями построения орнамента. Создать: 1. Ленточный орнамент из силуэтного изображения цветка. 2. Заполнить пространство листа орнаментом, использовать рапорт со сдвигом. 3. Решить орнамент в круге. Цель: освоение закономерностей орнаментальных построений.	Формат А3 Эскиз-1 Оригинал-1.	Маркер чёрный, карандаш, линейка, циркуль.

Содержание программы.

Второй год обучения

7	Цветоведение. Задача: знакомство с цветоведением. Выполнение упражнений: 1. На однотонную гармонию (ахроматическую); 2. На контрастную гармонию; 3. На родственно-контрастную гармонию; 4. На родственную гармонию.	Формат 15-12см 6-8 упражнений.	Цветная гуашь, кисти, карандаш, белая бумага.
8	Знак. Задача: ознакомление с принципами абстрагирования. Создать поэтапно знаковое изображение животного. 1. Реальное изображение. 2. Стилизация, упрощение через пластику линий. 3. Подчеркнуть характер образа. 4. Решить фирменный знак. Цель: развитие ассоциативного мышления.	Формат 15-15см 5-6 упражнений 1- оригинал.	Белая бумага, тушь, кисть, перо, цветная гуашь.
9	Фактура. Задача: расширение графических навыков. Передать в рисунке: 1. Фактуру дерева (коры); 2. Фактуру льда; 3. Фактуру травы, листьев, земли, камней и др. Цель: развитие образного мышления.	15-15см 3-4 упражнения.	Тушь, перо, чёрные маркеры, гелиевые ручки.
10	Контрольное задание. Пейзаж с фактурами. Задача: выполнение самостоятельной работы. Применить в решении чёрно-белые или цветные фактуры.	Формат А3	Бумага, тушь, гелиевые ручки, фломастеры, карандаш.

Содержание программы.

Третий год обучения

11	Витраж. Симметрия и асимметрия. Задача: знакомство с особенностями витража. Выполнить эскиз витража « Птицы, цветы, ветки». Цель: освоение композиционных приёмов « Симметрия, Асимметрия». Выполняется на выбор учащегося один вариант.	Формат А3	Цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, бумага белая, кисть, гуашь, карандаш.
12	Клаузуры. Задача: освоение языка аналогий. Создать композицию из предметов, отображающих деятельность: 1. Театра; 2. Цирка; 3. Изобразительного искусства; 4. Спорта. Использовать ассоциативный ряд. Например: театр- сцена, занавес , маски, куклы, контрасты, свет, музыка и т. д. Цель: развитие образного мышления.	Формат 20-30см	Белая бумага, цветная гуашь, кисти, карандаш.
13	Стилизованный натюрморт. Задача: знакомство с особенностями декоративных композиций. Выполнить тематический натюрморт из предлагаемых предметов (на выбор учащегося). Цель: Развитие ассоциативного мышления.	Формат А3	Цветная бумага, ножницы, клей.
14	Контрольное задание. Фотоколлаж. Задача: освоение приёмов коллажа. Создать фотоколлаж (реклама, плакат). Цель: расширение палитры навыков и умений.	Формат А3	Гуашь цветная, кисти, бумага, карандаш.

Содержание программы

Четвёртый год обучения

15	Буква-шрифт. Задача: знакомство с особенностями шрифтового решения. Буква-образ. Одна буква komponуется в композиции как живой сюжетный рисунок . Цель: развитие образного мышления.	Формат 20-30см 2-3 упражнения.	Бумага, тушь, чёрный маркер, карандаш, линейка, калька, шрифтовые таблицы.
16	Образная буква.	Формат А3	Тушь,

	<p>Задача: выполнение шрифтовой композиции. Выполнить композицию из семи-десяти букв-рисунков (буквы- человечки, буквы- звери , буквы-предметы и т.д. на выбор учащегося). Цель: развитие фантазии в шрифтовой композиции.</p>		<p>гелиевые ручки, фломастеры, карандаш, линейка, калька, шрифт, таблицы.</p>
17	<p>Контрольное задание. Макет книги. Задача: знакомство с макетированием книги. На основе разработанной модульной сетки решить макет детской книжки-гармошки (книжки-картинки). Обложка, 4-6 иллюстраций. Цель: освоение принципов типографической композиции (единый стиль).</p>	<p>Макет-1 Формат страницы 70-50мм</p>	<p>Бумага, цветная гуашь, линейка, ножницы, карандаш.</p>

Предполагаемые результаты

Знания и умения по окончании первого класса

Знания:

Основные законы построения композиции;

Знакомство с особенностями условного языка дизайна;

Законы построения орнамента.

Умения:

Выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, цветной гуашью, маркером, фломастером;

Научиться работать с цветной бумагой, кальками;

Выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном, использовать фактуру.

Знания и умения по окончании второго класса

Знания:

Основные законы цветоведения;

Основные принципы стилизации и формообразования;

Умения:

Выполнять упражнения в заданных цветовых гармониях;

Создавать поэтапно знаковые изображения животного;

Изображать различные фактуры предметного мира;

Расширение графических навыков.

Знания и умения по окончании третьего класса

Знания:

Освоение композиционных приёмов, симметрия, асимметрия;

Освоение языка аналогий;

Особенности построения декоративных композиций.

Умения:

Использовать колорит и гармонию цветовых оттенков в композициях;

Выстраивать ассоциативный ряд в композиции;

Освоить приёмы техники коллажа.

Знания и умения по окончании четвёртого класса

Знания:

Знакомство с разнообразием шрифтов, шрифтовых гарнитур;

Знакомство с макетированием книги.

Умения:

Выполнять шрифтовую композицию;

Освоить принципы типографической композиции;

Добиваться художественно - образной выразительности композиции.

Методические рекомендации

Основные дидактические приёмы

Краткосрочные упражнения начинаются с более простых и постепенно усложняются.

Орнаменты помогают освоить способы организации плоскости, подойти к решению задач по освоению понятий «ритм», «симметрия», «линия», «пятно», «фон». В растительных орнаментах учащиеся сталкиваются с понятиями «декоративность», «стилизация».

В первом классе выполняются задания на статику, динамику, уравновешенность в композиции.

Во время первого года обучения необходимо научиться работать с цветной бумагой, кальками, выполнять подготовительные эскизы карандашом, цветной гуашью, чёрной тушью, пером, фломастерами.

На протяжении 1-2 года обучения учащиеся изображают различные фактуры предметного мира (дерево, камень, трава, лёд и т.д.). Чем более внимательно они всматриваются в окружающий мир, тем более выразительными, эмоционально наполненными становятся их работы.

Тогда же происходит изучение основ цветоведения.

В работе с тематическими упражнениями осваиваются понятия «символика предметов», «сложный ритм», «центр масс».

Декоративная композиция «стилизованный натюрморт» в третьем классе выводит учащихся на решение образных задач. В подобном задании лучше придерживаться цветового ограничения, что поможет учащимся понять, как добиться желаемых результатов минимальными средствами.

В четвёртом классе переход к шрифтовым композициям естественным образом подводит учащихся к более сложным дизайнерским решениям.

Учащиеся знакомятся с разнообразием шрифтов, со шрифтовыми гарнитурами. Шрифт образен, и это подчёркивается в постановке задачи педагогом. Задание «буква-образ» говорит о том, что героем композиции может стать буква.

Завершающей курс работой становится тема «Макет книги», где органично объединяются в единую композицию изобразительная и шрифтовая части.

Общие методические рекомендации.

Предложенная схема конкретных заданий строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований. Основное учебное время программы отводится для выполнения практических упражнений. Упражнения помогают подготовиться к выполнению контрольной работы, знакомят с принципами перехода от реального решения к знаковому.

Новые сведения преподаватель преподносит учащимся в доступной для понимания форме, объяснение новой темы необходимо наглядно иллюстрировать.

Обучение наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а также кропотливой индивидуальной работе с каждым учеником.

Обсуждение характерных ошибок должно носить общий характер, тогда как, положительная оценка должна быть индивидуально направлена. Доверие и

взаимопонимание между учащимся и преподавателем - это обязательные составляющие процесса обучения.

В конце определённого этапа работы, урока или задания проводятся промежуточные, итоговые, полугодовые, годовые просмотры, где обсуждаются и оцениваются выполненные работы. Оценки выставляются за каждое задание или группу упражнений, в конце каждого полугодия, учебного года по пятибалльной системе.

Просмотры работ учащихся важны как для преподавателя, так и для самих учащихся. Преподаватель оценивает уровень понимания той или иной темы разными учениками: ребята видят работы своих товарищей, сравнивают, анализируют, обобщают, обучаясь, таким образом, ценным умениям и навыкам, объективному отношению к собственным работам.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В процессе обучения по данной программе выпускники должны овладеть основными понятиями и навыками в области графического дизайна, уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Выпускники, показавшие высокий уровень подготовленности по данной программе, могут поступать в средние и высшие учебные заведения на отделения декоративно-прикладного искусства и факультеты дизайна, чётко представляя область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать будущую профессию.

Перечень учебно-методического обеспечения.

В качестве учебных пособий используются:

- печатные образцы упаковок различных товаров, открытки, специальные журналы и книги;
- рекламные торговые и зрелищные плакаты;
- лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
- методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом.

Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры).

Рекомендуемая литература.

1. Ельшевская Г.В. «Модель и образ». - М.: «Советский художник», 1984.
2. Миронова Л.Н. «Цветоведение». - Минск: «Высшая школа», 1984.
3. Розенблом Е. «Художник в дизайне». - М.: «Искусство», 1974.
4. Рудер Эмиль «Типографика». – М.: «Книга», 1982.
5. Сапего И.Г. «Предмет и форма». – М.: «Советский художник», 1984.
6. Шорохов Е.В. «Основы композиции». – М.: «Просвещение», 1973.