

Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Родник»
городского округа Тольятти

Программа принята
на заседании
педагогического совета
Протокол № 3
от «21» 06 2019г.

Утверждено

Приказом директора
МБОУ ДО «Родник»

№ 84 «21» 06 2019г.

Ширяева С.Г. Ширяева

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Арт-дизайн»

Возраст учащихся 7-18 лет
Срок обучения – 1 год

Разработчик:
Астрильд Наталья Васильевна,
педагог дополнительного образования

Тольятти,
2019

Оглавление

1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	5
3. Содержание программы	6
4. Методическое обеспечение программы	7
5. Список используемой литературы	9

1. Пояснительная записка

Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-дизайн» разработана на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Фантазия», программ других авторов по изобразительному искусству и дизайну, информации из различных источников, относящихся к дизайну. Программа «Арт-дизайн» имеет художественную направленность и разработана с целью развития индивидуальных, творческих способностей детей и получения навыков в области дизайнерского искусства.

Арт-дизайн («дизайн-искусство») — вид дизайна с явным приоритетом эстетического начала, направленный на организацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. Это «проектирование эмоций», цели которого сближаются с задачами декоративного и изобразительного искусства. Главным девизом арт-дизайна является выражение: «Искусство превыше всего!».

Отличительными чертами арт-дизайна являются:

- неожиданные комбинации цвета и света;
- смешение стилей в одном объекте;
- применение экзотических стилей, ранее в дизайне не применявшихся;
- использование нестандартных образов и материалов;
- высокое качество композиции;
- художественная детализировка формы, качества поверхности, общего колорита;
- преобладание принципа hand made (сделано вручную) при создании объекта дизайна.

На профессиональном уровне термин «Арт-дизайн» означает декоративно-оформительское искусство:

- декорирование интерьеров, создание авторских, выставочных и декоративных предметов интерьера;
- декоративный текстиль - батик, гобелен, текстильные украшения интерьеров;
- дизайн одежды, арт-боди (роспись по телу), создание имиджа.
- флористический дизайн - составление букетов, цветочное убранство интерьеров;
- проектирование ювелирных изделий,
- декоративно-прикладное и народное искусство: оформление сувениров и подарков.

Сегодня, арт-дизайн распространен во многих сферах, связанных с дизайном предметов и окружающей среды: от интерьеров квартир до арт-дизайна собственного тела (body-art), включающего дизайн кожи, ногтей, причесок. Арт-дизайн широко применяется при создании разных видов полиграфии, при художественном конструировании кулинарных блюд.

Актуальность программы «Арт-дизайн» состоит в том, что она стимулирует познавательную деятельность учащихся в области современного дизайнерского искусства, развивает абстрактное мышление и творческие способности детей. В рамках программы учащиеся могут заняться интересными, полезными, развивающими видами деятельности, у детей развиваются и совершенствуются эстетический вкус, основные психические процессы: мышление, память, внимание, воображение. Предлагаемая программа включает в себя углубленное изучение новых техник и направлений дизайна, строится на исследовательской и творческой деятельности - работа над индивидуальными и коллективными мини-проектами.

Цель: Развитие творческих способностей учащихся посредством дизайнерского искусства.

Задачи:

- способствовать формированию дизайнерского, ассоциативно-образного мышления;
- развивать способность нестандартно мыслить, создавать новые объекты окружающего мира;
- способствовать раскрытию индивидуальных способностей ребенка, созданию условий для самореализации личности ребенка;
- развивать навыки исследовательской работы, проектной деятельности;
- развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, совместной деятельности при выполнении коллективной работы;
- развивать личностные нравственные качества: трудолюбие, самостоятельность, организованность, творческую активность.

Организация образовательного процесса: Срок реализации подпрограммы – 1 год. Возраст учащихся 7-18 лет. Программа «Арт-дизайн» рассчитана на 36 часов, занятия проводятся по 1 часу в неделю. Занятия проводятся по 45 минут, согласно СанПиН. Количество детей в группе: 12-15 человек.

Программа «Арт-дизайн» предназначена как для тех, кто делает первые шаги в мире дизайна, так и для учащихся старших классов. Обучение по программе построено по принципу «от простого - к сложному». Программа позволяет заложить основу для дальнейшего художественного развития и профессионального обучения.

Формы занятий:

- занятия индивидуального и коллективного практического творчества,
- комбинированные занятия,
- активные формы - конкурсы в игровой форме, экскурсии в картинную галерею и др.

Основными видами занятий являются практические занятия.

Формы контроля и подведения итогов:

Программа предусматривает формы контроля – диагностические задания, творческая работа, выставки, защита творческих проектов, презентации, самоанализ и коллективный анализ работ. Итогом реализации программы «Арт-дизайн» является самостоятельная работа, творческий мини-проект, участие в выставках разного уровня.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Личностные результаты:

- устойчивость интереса к занятиям дизайном, декоративно-оформительским искусством;
- сформированность художественных навыков и умений;
- применение навыков самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических и творческих работ;
- развитие личностных и нравственных качеств: трудолюбие, любознательность, фантазия, самостоятельность, творческая активность и организованность;
- реализация творческого потенциала.

Способы проверки: наблюдение.

Метапредметные результаты:

- навыки работы с различными материалами;
- развитие фантазии, памяти, внимания, образного и пространственного мышления;
- развитие коммуникативных навыков.
- навыки сотрудничества, умение учитывать мнения и интересы других и обосновывать собственную позицию.

Способы проверки: наблюдение, диагностика.

Предметные результаты:

Учащиеся должны знать:

- правила техники безопасности, организацию рабочего места;
- виды и направления дизайна;
- современные направления «Арт-дизайна»;
- технологию построения композиций;
- основные этапы и компоненты творческого проекта.

Способ контроля: беседа, опрос, тестирование, игры.

Учащиеся должны уметь:

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в области дизайна, арт-дизайна и моделирования, работать с журналами по предметному дизайну;
- применять на практике основные приемы работы графическими и живописными материалами, различными фактурами для выполнения работы (замысла, эскиза);
- работать нужными инструментами и приспособлениями;
- создавать ассоциативно-образные и абстрактные композиции, использовать знания и умения, полученные на занятиях для воплощения собственного замысла в композиции, при работе над творческим мини-проектом;
- выполнять декорирование с использованием современных техник и материалов.

Способ контроля: практические занятия, участие в конкурсах, выставках.

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего часов
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Композиция и ее значение в дизайне	1	2	3
3.	Графика в арт-дизайне. Графические техники	1	3	4
4.	Живопись в арт-дизайне	1	6	7
5.	Дизайн коллажей	1	6	7
6.	Проектирование и моделирование изделий из бумаги	1	5	6
7.	Природа и арт-дизайн. Флористика	1	4	5
8.	Итоговое занятие	-	2	2
	Итого	7	29	36

3. Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория: Понятие дизайна. История возникновения и развития дизайна. Роль и значение дизайна в производстве и быту. Современные направления и виды дизайна. Арт-дизайн: виды и стили, отличия от других видов дизайна. Особенности творчества арт-дизайнера.

Практика: Игры на знакомство, сплоченность группы. Анкетирование. Кроссворд «Виды дизайна». Упражнения с цветом, линией, пятном. Игра «Дорисуй кляксу».

2. Композиция и ее значение в дизайне

Теория: Основы композиции: линия, форма, пропорции, ритм, фактура, симметрия - асимметрия. Законы построения композиции, цветовые решения. Использование композиции в арт-дизайне.

Практика: Составление цветовых композиций (контраст, симметрия, асимметрия). Композиция в круге, квадрате, в полосе. Выполнение композиции: «Солнышко».

3. Графика в арт-дизайне. Графические техники

Теория: Графические приемы отображения формы на плоскости, изучение приёмов стилизации изображений.

Практика: Графические зарисовки природных объектов, монохромные композиции «Черное и белое», «Зима».

4. Живопись в арт-дизайне

Теория: Современные направления живописи в дизайне: ассоциация, абстракция, поп-арт. Ассоциативно-образное мышление и его развитие. Ассоциативно-образные композиции. Абстрактная картина. Поп-арт.

Практика: Задания, развивающие воображение. Ассоциативно-образные композиции: «Золото осени», «Вьюга», «Мороз», «Солнце», «Весеннее настроение», «Шум дождя», «Плеск волн», «Огненный вечер», «Сирень». Абстрактный пейзаж: «Космос», «Этнические мотивы», «Пробуждение». Развивающие игры - «Ассоциации», «Цветные уголки», «Калейдоскоп». Создание творческих мини-проектов.

5. Дизайн коллажей

Теория: Коллаж из различных материалов. Этапы оформления коллажей. Особенности фотоколлажа. Техники: декупаж, пэчворк (лоскутный дизайн), пейп-арт. Декорирование предметов, изделий.

Практика: Создание творческих мини-проектов по выбору: Создание коллажей из различных материалов (из фантиков, обрывков журналов) - «Осенние фантазии», «Новогодняя феерия», «Птица счастья». Создание фотоколлажа на определенную тему: «Ночной город», «Родовое Дерево», «Мой мир», «Карта сокровищ». Изготовление поделок, сувениров, в технике декупаж: «Рождество», Пасхальная капель». Коллаж в технике пэчворк. Декорирование посуды, ваз, бутылок в технике пейп-арт.

6. Проектирование и моделирование изделий из бумаги

Теория: Основы бумажного конструирования. Техники работы с бумагой: папье-маше, квиллинг, скрапбукинг. Способы декорирования. Художественное моделирование из бумаги объемных композиций на плоскости и трехмерных моделей бумажных скульптур.

Практика: Проектирование и создание моделей: «Голубь», »Рыбка», «Бабочка», трехмерных бумажных композиций: «Кораблик», «Город-сад», «Автомобиль будущего». Проектирование и создание объемных открыток к праздникам: «Пасха», «8 марта» и др. Познавательные игры «Назови птицу», «Найди рыбу» и др.

7. Природа и арт-дизайн. Флористика

Теория: Виды природных форм. Флористика: разнообразие форм растений и цветов. Особенности ландшафтного дизайна. Современные аранжировки из цветов, камней. Свит-дизайн. Искусство Лэнд-арт. Лесная скульптура.

Практика: Зарисовки растений, цветов, создание искусственных цветов, букетов в технике *fantasy flowers*: композиции «Букет Роз», «Герберы». Создание композиций, букетов из конфет. Создание скульптуры из веток и других материалов. Подвижные игры на свежем воздухе.

8. Итоговое занятие

Практика: Подведение итогов. Итоговая диагностика. Организация и проведение выставки. Игровой практикум.

4. Методическое обеспечение программы

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия воспитательного характера:

Программа построена по принципу постепенного изучения материала от простого к сложному.

Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, с рабочими материалами и инструментами, техника безопасности на занятиях, изучение техник.

Практическая часть – это практические задания, создание композиций, подготовка к выставкам, работа над проектами, игровой практикум, анализ и оценка выполненных работ.

Для реализации программы используются: технология дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология коллективного творчества, элементы здоровьесберегающей и игровых технологий.

Формы занятий: групповые и индивидуальные.

Используются следующие методы:

- Словесный: беседа, рассказ, объяснение, обсуждение.
- Наглядный: показ иллюстраций, фотографий, журналов, демонстрация образцов работ.
- Практический: выполнение работ по образцу, по замыслу.
- Игровой: игровые упражнения, познавательные, подвижные игры.
- Метод проекта – разработка алгоритма изготовления собственной работы.
- Метод поощрения.
- Метод создания благоприятного общения.
- Метод контроля и самоконтроля.

Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве и на основе уважительного отношения к личности ребёнка.

Помимо образовательной деятельности ведётся воспитательная работа в форме организации досуга детей, работа с родителями в форме родительских собраний, индивидуальных бесед.

4.2. Ресурсное обеспечение.

Материально-техническое обеспечение:

1. Кабинет для занятий.
2. Столы.
3. Стулья.
4. Полки, шкафы для хранения изделий, материалов и др.
5. Бумага разного формата и качества, картон, обрезки журналов.
6. Фломастеры.
7. Гелиевые ручки.
8. Цветные карандаши.
9. Графитные карандаши.
10. Природный материал.
11. Восковые мелки.
12. Гуашь, тушь, акварель.
13. Кисти.
14. Клей, клеевой пистолет.
15. Ножницы.
16. Живые или искусственные цветы, ветки.
17. Флористическая проволока.

4.3. Учебно - методический комплект:

Вид	Название
Наглядные пособия	Книги, журналы, иллюстрации, образцы изделий, схемы, фотоальбомы выставочных работ, рисунков и фотографий, альбомы художников, дизайнеров.
Медиапособия	Аудиозапись: шум природы, классическая музыка и др.
Раздаточный материал	Карточки с заданиями, образцы, схемы, опросники, анкеты.
Учебные пособия для педагога	<p>Пособия по законам и правилам композиции: «Этапы выполнения элементов композиции», «Объемная аппликация», и др.</p> <p>Электронные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none">1. Большая библиотека электронных книг по дизайну на сайте Росдизайн http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm2. <u>Виды дизайна AlexSV.ru</u> alexsv.ru/vidy-dizajna/3. <u>Арт-дизайн как новый творческий метод Международная Школа ...</u> designschool.ru > ... > История, теория и практика дизайна4. <u>АРТ-ДИЗАЙН В МИРЕ ДИЗАЙНА - design-union-ru теория</u> design-union.ru/authors/theory/345-artdesign-in-desihworld5. <u>Абстрактное мышление Блог 4brain</u> https://4brain.ru/blog/абстрактное-мышление/6. Пейп арт — с чего начать. Отличие пейп арт от других видов

	<p>bagiraclub.ru/pejp-art-s-chego-nachat</p> <p>7. <u>Пэчворк для начинающих: техники и идеи - Koffkindom.ru</u> koffkindom.ru/koffkindom.ru/pechvork-dlya-nachinayushhix-texniki-i-idei.htm</p>
--	--

5. Список используемой литературы

1. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стиль и направления в современном искусстве и архитектуре. - М.: Арт-Родник, 2006. - 258 с.
2. Вершинникова Е.Г. Занятия в школе дизайна. – Волгоград: Учитель, 2010.
3. Дизайн: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайн-проектирования. Мастера и теоретики. Илл. слов. - справ. Под общей ред. Г.Б. Минервина, В.Т. Шимко. - М.: Архитектура - С, 2004. - 288 с.
4. Золотые правила дизайна. - М., 2005.-174 с.
5. Лидтка Ж.. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление.,пер. с англ. Т. Мамедовой,- М.,2015
6. Майк В. Лин Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. – М., АСТ, 2010
7. Михайлов С.М. История дизайна. – М., 2000.
8. Фиелл Ш. и П.. Энциклопедия дизайна. Концепции. Материалы. Стили. - М., Астрель, 2015.
9. Хеллер С. и Чваст С. Эволюция графических стилей. - М., Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2015, - 320 с, ил.