

Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Академия первых»

ПРИНЯТА

педагогическим советом
ГБОУ «Академия первых»
Протокол от 26.04.2023 № 3

СОГЛАСОВАНО

на заседании экспертного совета
ГБОУ «Академия первых»
Протокол от 20.12.2022 № 6

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора
ГБОУ «Академия первых»
от 02.05.2023 № 129

Трящина Ю.В.

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Графический дизайн, карикатура, шарж»

Возраст обучающихся: 10–14 лет
Срок реализации программы: 36 часов

Составитель программы:
Кивокурцев Алексей Владиленович,
педагог дополнительного
образования

Пермь
2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы: настоящая программа «Графический дизайн, карикатура, шарж» является дополнительной общеразвивающей программой художественной направленности, относящейся к базовому уровню реализации.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время все большую популярность обретают специальности, где требуются такие умения как креативность и нестандартное мышление. Обучаясь по данной программе, обучающиеся познакомятся с одним из направлений дизайна – графический дизайн (в том числе карикатура и шарж). Теоретическое обучение и практические занятия по карикатуре и шаржу рассматриваются в данной программе как одно из направлений графического дизайна. Данная программа направлена на овладение всеми необходимыми средствами и способами для обеспечения радости творчества и их всестороннего развития у обучающихся (в том числе эстетического, интеллектуального).

Программа включает пять основных этапов обучения:

1. знакомство учащихся с историей возникновения графического дизайна (карикатуры, шаржа);
2. изучение основ портрета (на примере гипсовых фигур);
3. знакомство с приемами стилизации в графическом дизайне;
4. изучение приёмов и способов применения проблемной графики в дизайне;
5. возможность применения знаний и навыков, полученных на программе, в будущем на практике. Способы и приемы пригодятся в будущем для принятия оптимальных решений в дизайне.

Главный критерий обучения – результативность (качественное достижение конечного запланированного результата).

Новизна программы заключается в изучении основ композиции, анатомии, перспективы, чувства света и цвета, формы и содержания. В

программе применяется новая форма обучения – творческое переосмысление традиционных графических стереотипов.

Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью программы «Графический дизайн, карикатура, шарж» от уже существующих в этой области, является то, что она имеет художественную направленность, знакомит обучающихся с одним из направлений графического дизайна, знакомит с приёмами, которые помогают создавать дизайнерские продукты, направлена на развитие дизайнерского и художественного мышления. Участвуя в реализации программы, обучающиеся могут погрузиться в историю возникновения карикатуры и шаржа в дизайне.

Методика преподавания курса строится на основе практико-ориентированного обучения.

При изучении курса используются современные методы и средства обучения, обеспечивающие реализацию внутрипредметных и межпредметных связей.

Реализация программы осуществляется преподавателем с использованием следующих педагогических технологий:

- деятельностные, ориентированные на овладение способами изобразительной, творческой и предпрофессиональной деятельности;
- личностно-ориентированные технологии, направленные на развитие личности.

Для активизации мыслительной деятельности и развития познавательных способностей в процессе обучения используются методы групповой и индивидуальной работы, которые являются условием реализации вышеперечисленных технологий.

Для проверки знаний и умений, обучающихся, проводятся:

- входной контроль умений;
- текущий контроль для отслеживания уровня усвоения материала на учебных занятиях;

- рубежный контроль по окончании курса.

В рамках входного, текущего и рубежного контроля для проверки знаний, умений и навыков используются задания по рисунку.

Адресат программы: программа «Графический дизайн, карикатура, шарж» предназначена для детей 10-14 лет, которые имеют интерес к этой области деятельности, уже получили начальный набор знаний и умений в иных образовательных организациях. Так как программа относится к базовому уровню реализации, набор на обучение осуществляется на основании результатов конкурсного отбора на обучение, позволяющего оценить уровень готовности ребенка к обучению. Материалы и критерии конкурсного отбора формируются педагогом дополнительного образования, реализующим программу по согласованию с Экспертным советом ГБОУ «Академия первых» (Приложение 1).

Срок реализации программы: 36 академических часов. Программа предполагает интенсивный способ ее реализации за две недели.

Формы обучения: настоящая программа предполагает возможность очного обучения. Состав объединения обучающихся (группы) – 15-20 человек.

Форма занятий: групповая и индивидуальная.

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная программа является многоцелевой, целями реализации настоящей дополнительной общеразвивающей программы являются:

- раскрытие потенциала каждого учащегося через творческую работу;
- развитие способности восприятия через наблюдение действительности, изучение предмета и его особенностей, привлечших внимание;
- формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и

явлений, эмоциональной оценки, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.

2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Образовательные задачи:

- познакомить с основами графического дизайна, его видами;
- учить использовать средства художественной выразительности в проектировании объектов дизайна;

- обучить основам композиции, цветоведения и графики;
- обогатить словарный запас специальными терминами;
- сформировать умения создавать дизайнерские графические объекты.

2.2. Развивающие задачи:

- развить внимание, память, логическое мышление;
- развить координацию глаз и рук, владение кистью руки;
- развивать творческое воображение, фантазию, креативность;
- развивать трудолюбие, усидчивость и терпение.

2.3. Воспитательные задачи:

- создать условия для личностного развития обучающихся;
- способствовать формированию ценностных ориентиров, личностных качеств (целеустремленность, дружелюбие, ответственность);
- привить навыки индивидуального творчества;
- способствовать позитивной социализации и профессиональному самоопределению;
- способствовать стремлению к завершению работы;
- формировать чувство уверенности;
- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Результатом освоения программы является успешная демонстрация и защита своей творческой работы на итоговой выставке.

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «Графический дизайн, карикатура, шарж» обучающийся должен знать:

- приемы черно-белой и стилизованной графики;
- последовательность работы над эскизом;
- как применять и работать разными материалами.

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

- выполнять графический рисунок (карикатура, шарж);
 - создавать эскиз и работать по нему;
 - соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
- организовывать своё рабочее место, планировать свою работу;
- выражать свою точку зрения, работать индивидуально, самостоятельно.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: обучающийся познакомится с основами графического дизайна, его видами; научится использовать средства художественной выразительности в проектировании объектов дизайна; узнает о современных тенденциях дизайна; овладеет навыками карикатуры и графического дизайна, создания арт-объектов; разовьет умение стилизованного изображения окружающего мира; научится основам создания композиции, цветоведения и графики; обогатит словарный запас специальными терминами.

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: обучающийся продемонстрирует творческие способности и возможности в выборе содержания композиции; разовьет способность работать руками и не только руками; научится мыслить нестандартно; разовьет зрительную память

и внимание, логическое мышление, пространственное и образное воображение, фантазию; разовьет трудолюбие, усидчивость и терпение.

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: в результате освоения программы обучающийся получит представление о важности профессии дизайнера; сможет продемонстрировать целеустремленность, ответственность за результат обучения, дружелюбие в ходе учебного процесса; сформирует основы культуры труда и совершенствует трудовые навыки.

Способы определения результативности:

- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ результатов конкурсного отбора (входного контроля);
- изучение активности обучающихся на занятиях;
- диагностика личностного роста и продвижения (устный опрос, рефлексия);
- ведение журнала учета;
- подготовка итоговой выставки работ.

Итоговый мониторинг результатов освоения программы осуществляется в формате общей выставки текущих и итоговых творческих работ, а также в формате участия во всероссийском конкурсе детских работ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

«Графический дизайн, карикатура, шарж»

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Что такое шарж, и чем он отличается от карикатуры	2	1	1	Самостоятельная композиция на тему «Шарж, карикатура»
2.	Анатомические особенности портрета	4	1	3	Рисунок с бюста из гипса

3.	Шарж. Практическое занятие по графике	8	1	7	Выполнение шаржа
4.	Стилизация	2	1	1	Задание по стилизации
5.	Карикатура. Приёмы и уловки	10	1	9	Карикатура. Создание макета
6.	Изготовление плаката с применением навыков карикатуры и шаржа	8	1	7	АРТ-объект
7.	Итоговая выставка работ	2	1	1	Выставка
	Итого	36	7	29	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тема 1. Вводное занятие. Что такое шарж, и чем он отличается от карикатуры (2 часа)

Теория: Что такое шарж, и чем он отличается от карикатуры. История появления карикатуры и шаржей. Разновидности шаржей и карикатур, и где они применяются в современном дизайне.

Практика: Выполнение наброска, эскиза шаржа, карикатуры.

Тема 2. Анатомические особенности портрета (4 часа)

Теория: Графические композиции. Особенности портрета. Анатомические особенности человеческого лица.

Практика: Создание портрета с бюста из гипса на формате А3.

Тема 3. Шарж. Практическое занятие по графике (8 часов)

Теория: Что такое шарж, и чем он отличается от портрета.

Практика: Пошаговый рисунок по деталям головы: изображение рта, носа, ушей, лба, волос. Шаржи в стиле разных народов мира.

Тема 4. Стилизация (2 часа)

Теория: Понятие стилизации. Стилизация как воспроизведение или имитация образной системы и формальных особенностей лица человека с последующим графическим изображением в новом художественном контексте.

Практика: Выполнение задания по стилизации лица человека.

Тема 5. Карикатура. Приёмы и уловки (10 часов)

Теория: Приёмы карикатуры. Что такое карикатура, виды, техники и жанры. Область применения карикатуры. Проблемная графика.

Практика: Создание карикатуры на заданную тему. Создание макета.

Тема 6. Изготовление плаката с применением навыков карикатуры и шаржа (8 часов)

Теория: Эстетика дизайна юмористического плаката. Приемы и методы применения карикатуры в дизайне. Применение материалов для создания арт-объекта.

Практика: Разработка дизайн-проекта АРТ-объекта с применением карикатуры и шаржа.

Тема 7. Итоговая выставка работ (2 часа)

Теория: Подведение итогов реализации программы. Подготовка защиты итоговых работ. Разработка концепции выставки.

Практика: Монтаж и оформление итоговой выставки работ обучающихся. Представление итоговых работ на выставке.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«Графический дизайн, карикатура, шарж»

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	Месяц, число и время проведения занятий определяются конкретным периодом организации и проведения интенсивных профильных смен (периодов реализации дополнительной общеразвивающей программы)				2 часа, в т.ч.:	Вводное занятие. Что такое шарж, и чем он отличается от карикатуры	Аудитория	Самостоятельная композиция на тему «Шарж, карикатура»
1.1.				Лекция	1	Что такое шарж, и чем он отличается от карикатуры. История появления карикатуры и шаржей. Разновидности шаржей и карикатур, и где они применяются в современном дизайне.	Аудитория	
1.2.				Практикум	1	Выполнение наброска, эскиза шаржа, карикатуры.	Аудитория	
2.					4 часа, в т.ч.:	Анатомические особенности портрета	Аудитория	Рисунок с бюста из гипса
2.1.				Лекция	1	Графические композиции. Особенности портрета. Анатомические особенности человеческого лица.	Аудитория	
2.2.				Практикум	3	Создание портрета с бюста из гипса на формате А3	Аудитория	
3.					8 часов, в т.ч.:	Шарж. Практическое занятие по графике	Аудитория	Выполнение шаржа
3.1.				Лекция	1	Что такое шарж, и чем он отличается от портрета	Аудитория	

3.2.		Практикум	7	Пошаговый рисунок по деталям головы: изображение рта, носа, ушей, лба, волос. Шаржи в стиле разных народов мира.	Аудитория	
4.			2 часа, в т.ч.:	Стилизация	Аудитория	Задание по стилизации
4.1.		Лекция	1	Понятие стилизации. Стилизация как воспроизведение или имитация образной системы и формальных особенностей лица человека с последующим графическим изображением в новом художественном контексте.	Аудитория	
4.2.		Практикум	1	Выполнение задания по стилизации лица человека	Аудитория	
5.			10 часов, в т.ч.:	Карикатура. Приёмы и уловки	Аудитория	Карикатура. Создание макета
5.1.		Лекция	1	Приёмы карикатуры. Что такое карикатура, виды, техники и жанры. Область применения карикатуры. Проблемная графика	Аудитория	
5.2.		Практикум	9	Создание карикатуры на заданную тему. Создание макета	Аудитория	
6.			8 часов, в т.ч.:	Изготовление плаката с применением навыков карикатуры и шаржа	Аудитория	АРТ-объект
6.1.		Лекция	1	Эстетика дизайна юмористического плаката. Приемы и методы применения карикатуры в дизайне. Применение материалов для создания АРТ-объекта	Аудитория	
6.2.		Практикум	7	Разработка дизайн-проекта АРТ-объекта с применением карикатуры и шаржа.	Аудитория	

7			2 часа, в т.ч.:	Итоговая выставка работ	Аудитория	Выставка
7.1.		Лекция	1	Подведение итогов реализации программы. Подготовка защиты итоговых работ. Разработка концепции выставки.	Аудитория	
7.2.		Практикум	1	Монтаж и оформление итоговой выставки работ обучающихся. Представление итоговых работ на выставке.	Аудитория	

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)

1.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Оборудование, программное обеспечение
Аудитория	Лекции, практикум	Тонированная (крафтовая) бумага А3 100 л.; листы гофрокартона большие, скотч двусторонний широкий - 3 шт., нож канцелярский - 3 шт., ножницы - 20 шт., подставка под малую форму - 20 шт., бумага для набросков А3 - 100 л., карандаши простые твердые и мягкие - 20 шт., ластик - 20 шт., мольберты с креплением к ним (зажимы или малярный скотч), акриловые и гуашь краски - 20 уп., кисти (щетина) №№ 2-6, гипсовые головы

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для большой аудитории.

1.2. Учебно-методическое обеспечение программы

При организации обучения используется дифференцированный, индивидуальный подход. На занятиях используются следующие педагогические технологии: развитие критического мышления, индивидуальный подход, игровые.

Дополнительная общеразвивающая программа содержит теоретическую и практическую подготовку, большее количество времени уделяется выработке практических навыков.

Кроме традиционных методов используются эвристический метод; исследовательский метод, самостоятельная работа; диалог и дискуссия;

обеспечивающие обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей.

Для реализации настоящей программы используются основные методы работы – развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий), дифференцированного обучения (уровневые, индивидуальные задания, вариативность основного модуля программы), игровые. При этом используются разнообразные формы проведения занятий: лекция, беседа, индивидуальный практикум, коллективный практикум.

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований к порядку проведения занятий и адаптирована к возрастным особенностям обучающихся.

Список использованной и рекомендованной литературы

- 1) Альтшуллер Генрих Саулович. «НАЙТИ ИДЕЮ». Издательство: Альпина Паблишер, 2015 г.
- 2) Воронина, О. А. Анализ карикатуры как вида креолизованного текста [Электронный ресурс] / О. А. Воронина // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – Электрон. дан. – 2009. – Т. 2. – С. 14-18. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/download/45118844.pdf>
- 3) Детская карикатура. М. 1934. 16 с. Мягкий переплет, Обычный формат. Центральный Дом художественного воспитания детей РСФСР им. А.С. Бубнова. Конструктивистская обложка работы художника Д.Г. Соболева.
- 4) Дэбнер Д. Школа графического дизайна/ Д. Дэбнер - Рипол Классик, 2007. - 259 с.
- 5) Ефимов Б. Школьникам о карикатуре и карикатуристах. Книга для учащихся. Москва. «Просвещение». 1976.
- 6) Игошина, Т. С. Графический дизайн отечественного социального плаката: история и соврем. тенденции [Электронный ресурс]: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.06 / Игошина Татьяна Сергеевна. – Электрон. дан. – Москва, 2009. – 187 с. : ил. – Режим доступа: <http://sigla.rsl.ru>

- 7) Кендра Э. Искусство дизайна/ Э. Кедра, В. Эверс - 2005. - 205 с.
- 8) Ковешникова Н. А. История дизайна: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 4-е изд.
- 9) Лихолетов В.В. Понятийный аппарат функционально-стоимостного анализа и теории решения изобретательских задач через призму карикатуры. Академическая и специальная литература. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
- 10) Михайлов С.М. История дизайна/ С.М. Михайлов - М.: Союз дизайнеров России, 2006. - 393 с.
- 11) Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / К. Ньюарк - М.: АСТ, 2005. - 197 с.
- 12) Эксперимент в дизайне: источники дизайнерских идей / сост. А. Лаврентьев. - М.: ИД «Унив. кн.», 2010. - 244 с: ил.; (Практический дизайн).

**Отборочное задание на программу
«Графический дизайн, карикатура, шарж»**

Форма отбора: создайте автошарж (веселый рисунок самого себя) на бумаге в черно-белых оттенках при помощи любого материала (карандаш/акварель/гуашь/акрил и т.п.).

Критерии оценивания:

- композиция (0 – 5);
- новизна идеи (0 – 5);
- соответствие темы (0 – 5);
- передача художественного образа (0 – 5).

Отбор осуществляется на основании рейтинга.

**Образцы выполняемых творческих работ в рамках программы
«Графический дизайн, карикатура, шарж»**

