

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

ПРИНЯТА

педагогическим советом
ГБОУ «Академия первых»
Протокол от 28.09.2022 № 11

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора
ГБОУ «Академия первых»
от 30.09.2022 № 275

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Искусство графического дизайна: традиции и современность»

Возраст обучающихся: 10-14 лет

Срок реализации программы: 72 часа

Составитель программы:
Кивокурцев Алексей Владиленович,
педагог дополнительного образования

Пермь
2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы: настоящая программа «Искусство графического дизайна: традиции и современность» является дополнительной общеразвивающей программой художественной направленности, относящейся к базовому уровню реализации.

Новизна программы заключается в изучении визуальной коммуникации с использованием текста, изображений или продвижения сообщения для представления информации. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сфер жизни, способствуя формированию визуального ландшафта от самых его истоков, традиций и культуры разных народов до современности. В программе применяется новая форма обучения – творческое переосмысление традиционных графических стереотипов. Отталкиваясь от исторических основ, создаются новые формы и новые платформы для дальнейшего совершенствования индивидуального творчества. По итогам реализации программы обучающиеся участвуют во всероссийском конкурсе работ.

Актуальность программы. Обусловлена тем, что в настоящее время все большую популярность обретают специальности, где требуются такие умения, как креативность и нестандартное мышление. Обучаясь на программе, учащиеся познакомятся с одним из интереснейших направлений дизайна – **графический дизайн**.

Программа включает пять основных этапов обучения:

1. Знакомство обучающихся с историей возникновения графического сообщения (message);
2. Получение навыков каллиграфии;
3. Знакомство с приемами стилизации и применением различных стилей в дизайне;

4. Изучение приёмов и способов применения проблемной графики в дизайне;

5. Возможность применения знаний и навыков, полученных на курсе, 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).

Отличительные особенности программы.

Отличительной особенностью программы «Искусство графического дизайна: традиции и современность» от уже существующих в этой области заключаются в том, что она имеет художественную направленность, знакомит учащихся с профессией графического дизайнера, знакомит с приёмами, которые помогают создавать дизайнерские продукты, направлена на развитие дизайнерского мышления. Участвуя в реализации программы, обучающиеся смогут погрузиться в историю возникновения дизайна, ознакомятся с развитием графического и промышленного дизайна и их взаимного влияния, а также окунутся мир современного дизайна.

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 курса 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.

Адресат программы: программа «Искусство графического дизайна: традиции и современность» предназначена для детей 10-14 лет, которые имеют интерес к этой области деятельности, уже получили начальный набор знаний и умений в иных образовательных организациях. Набор на обучение осуществляется на основании результатов конкурсного отбора, позволяющего оценить уровень готовности ребенка к обучению. Материалы и критерии конкурсного отбора формируются педагогами дополнительного образования, реализующими программу по согласованию с Экспертным советом ГБОУ «Академия первых» (Приложение 1).

Срок реализации программы: 72 академических часа. 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

Целью реализации настоящей дополнительной общеразвивающей программы является раскрытие потенциала каждого учащегося через творческую работу, развитие ассоциативного мышления, развитие пространственного, равновесно-двуполушарного мышления, проектного мышления как особого вида психологического взаимодействия с окружающей средой.

2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Образовательные задачи:

- познакомить с основами дизайна, его видами;

- научить использовать средства художественной выразительности в проектировании объектов дизайна;
- обучить основам композиции, цветоведения и типографики;
- обогатить словарный запас специальными терминами дизайна;
- сформировать умения создавать дизайнерские графические открытки, плакаты.

2.2. Развивающие задачи:

- развить внимание, память, логическое мышление;
- развить способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук;
- развивать конструкторские и технологические способности;
- развивать творческое воображение, фантазию, креативность;
- развивать трудолюбие, усидчивость и терпение.

2.3. Воспитательные задачи:

- создать условия для личностного развития обучающихся;
- сформировать представление о важности профессии дизайнера;
- способствовать формированию ценностных ориентиров, личностных качеств (целеустремленность, дружелюбие, ответственность);
- привить навыки индивидуального творчества;
- способствовать позитивной социализации и профессиональному самоопределению;
- способствовать стремлению к завершению работы;
- сформировать чувство уверенности;
- сформировать основы культуры труда и совершенствовать трудовые навыки.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

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

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «Искусство графического дизайна: традиции и современность» обучающийся должен **знать**:

- историю открыток от каменного века до современности, приемы черно-белой и стилизованной графики;
- последовательность работы над макетом, разработку дизайна проекта;

В результате освоения курса обучающийся должен **уметь**:

- выполнять графический рисунок открытки, изготовить имитацию старинной, традиционной и АРТ открытки;
- выполнить эскиз рисунка для изготовления открытки с применением авторского шрифта;
- выполнять шрифтовые композиции;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены, организовывать своё рабочее место, планировать свою работу;
- создавать эскиз и работать по нему;
- выражать свою точку зрения, работать индивидуально, самостоятельно.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы. В результате освоения программы «Искусство графического дизайна: традиции и современность» обучающийся освоит историю дизайна, узнает о современных тенденциях. Обучающийся овладеет навыками карикатуры и графического дизайна, создания арт-объектов; разовьет умения стилизованного изображения окружающего мира; научится основам создания композиции, цветоведения и типографики; обучится основам каллиграфии; создаст авторскую открытку с применением новых технологий; обогатит словарный запас специальными терминами дизайна.

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. Обучающийся разовьет зрительную память и внимание, рассматривая репродукции, иллюстрирующие историю дизайна. Разовьет пространственное и образное воображение, фантазию, разрабатывая графический дизайн; конструкторские и технологические способности.

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.

Формы подведения итогов реализации программы.

Для проверки знаний и умений обучающихся проводятся:

- входной контроль умений;
- текущий контроль для отслеживания уровня усвоения материала на учебных занятиях;
- итоговый контроль по окончании курса.

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

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

«Искусство графического дизайна: традиции и современность»

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	История графического message	6	2	4	Композиция на историческую тему
2	Каллиграфия	6	1	5	Написание шрифтов разных гарнитур и начертания
3	Плакат с применением навыков каллиграфии	6	1	5	Плакат А3 формата с применением авторского шрифта
4	Виды и дизайн открыток прошлых веков	10	5	5	Рисунок, графика
5	Стилизация	10	5	5	Графика и дизайн
6	Карикатура. Приёмы и уловки	8	4	4	Карикатура. Проблемная графика
7	Изготовление традиционной открытки с применением навыков карикатуры и каллиграфии	12	2	10	Создание открытки
8	Изготовление АРТ открытки	6	2	4	АРТ открытка

9	Оформление праздника. Итоговая работа	8	2	6	Оформление аудитории. Выставка
	Итого	72	24	48	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тема 1. История графического дизайна (6 часов)

Теория: Введение в историю дизайна, исторические места, предметы, изображения разных времен и история появления открыток. Открытка как метод общения между людьми. Применение каллиграфии и графики в дизайне.

Практика: Создание открыток, имитирующих стили разных эпох и культур.

Тема 2. Каллиграфия (6 часов)

Теория: Что такое каллиграфия. Виды. История. Значение каллиграфии. Каллиграфия как вид изобразительного искусства и дизайна. Основы каллиграфического письма. Виды шрифтов.

Практика: Создание авторских шрифтов. Написание шрифтов разных гарнитур и начертания.

Тема 3. Плакат с применением навыков каллиграфии (6 часов)

Теория: Шрифтовые композиции. Дизайн плаката с применением авторского шрифта.

Практика: Создание плаката формата А3 с применением авторского шрифта.

Тема 4. Виды и дизайн открыток прошлых веков (10 часов)

Теория: Применение различных материалов при создании открытки. Виды открыток. Открытка как открытое сообщение или передача.

Практика: Создание дизайна открыток разных эпох. Применение различных материалов, способов и форм при работе над ней.

Тема 5. Стилизация (10 часов)

Теория: Понятие стилизации. Стилизация как воспроизведение или имитация образной системы и формальных особенностей одного из стилей прошлого, использованных в новом художественном контексте.

Практика: Выполнение задания по стилизации анималистических форм в материале.

Тема 6. Карикатура. Приёмы и уловки (8 часов)

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

Практика: Создание карикатуры на заданную тему.

Тема 7. Изготовление традиционной открытки с применением навыков карикатуры и каллиграфии (12 часов)

Теория: Эстетика дизайна традиционной открытки 19-20 века. Приемы и методы применения карикатуры в дизайне.

Практика: Разработка дизайн-проекта с применением карикатуры и авторской каллиграфии.

Тема 8. Изготовление АРТ открытки (6 часов)

Теория: Трансформация открытки в современных условиях. Изменение её формы. Применение в повседневной жизни.

Практика: Изготовление концептуальной АРТ открытки нестандартного формата с использованием объемных элементов.

Тема 9. Оформление праздника. Итоговая работа (8 часов)

Теория: Условия конкурса. Подведение итогов.

Практика: Монтаж работ учащихся. Подведение итогов конкурса.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«Искусство графического дизайна: традиции и современность»

№ 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 образовательных смен (периодов реализации образовательной программы)				6 часов, в т.ч.:	История графического дизайна (message)		Композиция на историческую тему
1.1.				Лекция	2	Введение в историю дизайна, открыток. Открытка как метод общения между людьми. Применение каллиграфии и графики в дизайне	Аудитория	
1.2.				Практикум	4	Создание открыток, имитирующих стили разных эпох и культур	Аудитория	
2.					6 часов, в т.ч.:	Каллиграфия		Написание шрифтов разных гарнитур и начертания
2.1.				Лекция	1	Что такое каллиграфия. Виды. История. Значение каллиграфии	Аудитория	
2.2.				Практикум	5	Создание авторских шрифтов. Написание шрифтов разных гарнитур и начертания.	Аудитория	

3.			6 часов, в т.ч.:	Плакат с применением навыков каллиграфии		Плакат А3 формата с применением авторского шрифта
3.1.		Лекция	1	Шрифтовые композиции. Дизайн плаката с применением авторского шрифта	Аудитория	
3.2.		Практикум	5	Создание плаката формата А3 с применением авторского шрифта	Аудитория	
4.			10 часов, в т.ч.:	Виды и дизайн открыток прошлых веков		Рисунок, графика
4.1.		Лекция	5	Применение различных материалов при создании открытки. Виды открыток. Открытка как открытое сообщение или передача.	Аудитория	
4.2.		Практикум	1	Создание дизайна открыток разных эпох. Применение различных материалов, способов и форм при создании	Аудитория	
4.3.		Практикум	4	Продолжение создания дизайна открытки разных эпох	Аудитория	
5.			10 часов, в т.ч.:	Стилизация		Графика и дизайн
5.1.		Лекция	2	Понятие о стилизации.	Аудитория	

5.2.		Лекция	3	Стилизация как воспроизведение или имитация образной системы и формальных особенностей одного из стилей прошлого, использованных в новом художественном контексте	Аудитория	
5.3		Практикум	5	Выполнение задания по стилизации анималистических форм в материале	Аудитория	
6.			8 часов, в т.ч.:	Карикатура. Приемы и уловки		Карикатура. Проблемная графика
6.1.		Лекция	4	Приёмы карикатуры. Что такое карикатура, виды, техники и жанры. Область применения карикатуры	Аудитория	
6.2.		Практикум	4	Создание карикатуры на заданную тему	Аудитория	
7.			12 часов, в т.ч.:	Изготовление традиционной открытки с применением навыков карикатуры и каллиграфии		Создание открытки
7.1.		Лекция	2	Эстетика дизайна традиционной открытки 19-20 века. Приемы и методы применения карикатуры в дизайне	Аудитория	

7.2.		Практикум	6	Разработка дизайн-проекта с применением карикатуры и авторской каллиграфии	Аудитория	
7.3		Практикум	4	Создание открытки с применением карикатуры и авторской каллиграфией	Аудитория	
8.			6 часов, в т.ч.:	Изготовление АРТ открытки		АРТ открытка
8.1.		Лекция	2	Трансформация открытки в современных условиях. Изменение её формы. Применение в повседневной жизни.	Аудитория	
8.2.		Практикум	4	Изготовление концептуальной АРТ открытки нестандартного формата с использованием объемных элементов.	Аудитория	
9			8 часов, в т.ч.:	Оформление праздника. Итоговая работа		Оформление аудитории. Выставка
9.1.		Лекция	2	Условия конкурса. Подведение итогов.	Аудитория	
9.2.		Практикум	6	Монтаж работ учащихся. Подведение итогов конкурса	Аудитория	

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)

5.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Оборудование, программное обеспечение
Аудитория	Лекции, беседа, практикум	Компьютер с выходом в интернет- 1 шт., мультимедийный проектор - 1 шт., экран- 1шт., доска- 1 шт. Бумага для набросков простая (не менее ста листов). Папка для работ обучающихся (20 штук) Альбом для рисования – 20 шт. Тетрадь в клетку – 20 шт. Линейки 50 см – 20 шт. Ручка держатель – 20 шт. Перья плоские – 20 шт. Фломастер плоский для каллиграфии – 20 шт. Кисти плоские искусственный волос (нейлон) № 6 – 20 шт. Кисть искусственная (нейлон) № 7 – 20 шт. Бумага акварельная плотностью не ниже 200 грм. 20 пачек А4 формата, Акварель- 20 кор, карандаши простые – 20 шт. ластик - 20 шт. Цветные карандаши – 20 уп.

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы

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

Образовательная 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; приемы дифференцированного обучения, 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 рекомендованной литературы:

1. Альтшуллер Генрих Саулович. «НАЙТИ ИДЕЮ». Издательство: Альпина Паблишер, 2015.
2. Буквицы. Иллюминированный алфавит и декоративная каллиграфия. - М.: Арт-Родник, 2011. – 262 с.
3. Все о технике. Каллиграфия. - М.: Арт-Родник, 2012. - 144 с.
4. Дэбнер Д. Школа графического дизайна / Д. Дэбнер - Рипол Классик, 2007. - 259 с.
5. Карский Е. Славянская кирилловская палеография. – Москва: «Наука», 1979.
6. Кендра Э. Искусство дизайна/ Э. Кедра, В. Эверс - 2005. - 205 с.
7. Ковешникова Н. А. История дизайна : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 4-е изд.

8. 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)
9. Минервин Г.Б. - М.: «Архитектура», 2004. – 112 с.
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. Птахова И. Простая красота буквы. – СПб: «Русская графика», 1997.
13. Суворова Анна Викторовна. Издательство: Эксмо, 2018. Серия: Инста художник.
14. Таранов Н. Рукописный шрифт. – Львов: Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1986 4. Чобитько П. Вязь. Прописи. – СПб: «Центр искусства каллиграфии», 2011.
15. Эксперимент в дизайне : источники дизайнерских идей / сост. А. Лаврентьев. - М. : ИД "Унив. кн.", 2010. - 244 с. : ил. (Практический дизайн).

**Отборочное задание на программу «Искусство графического дизайна:
традиции и современность»**

На листе формата А4 с помощью одного любого материала (акварель, гуашь, карандаш, графический фломастер, тушь, уголь и др.) изобразить автопортрет.

Критерии оценивания:

- композиция, пропорции (0-5);
- новизна идеи (0-5);
- креативность (0-5).