

**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
(протокол № 2 от 04.10.2022г.)

Утверждено
приказом ректора
от 06.10.2022 г. № 36/2

Дополнительная общеразвивающая программа

«Основы дизайна»

Срок освоения: 2 года

Возраст обучающихся: 12-13 лет

Разработчик: Паскаль К.Г.,
педагог дополнительного образования

Внутренняя экспертиза проведена. Программа рекомендована к рассмотрению на Педагогическом совете организации.

Замятина Н.А., директор Центра художественной подготовки и дизайна

03» октября 2022 г.

1. Пояснительная записка

1.1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительной грамоты» (далее — программа), реализуемая в Центре художественной подготовки и дизайна (далее — Центр), являющемся структурным подразделением Академии дополнительного профессионального образования, имеет *художественную направленность*.

Программа обучает основам дизайна и графики. Обучающиеся изучают композицию, цветоведение, скетчинг, знакомятся с бумагопластикой, осваивают графические приёмы, работают над созданием творческих проектов практической направленности. Ребята погружаются в различные сферы дизайна, во время учебных занятий расширяется кругозор, тренируется наблюдательность, обогащается воображение, активизируются аналитические способности, идёт отработка навыков защиты проектов и самопрезентации.

Адресат программы: учащиеся в возрасте 12-13 лет. Программа рассчитана на детей, с творческим потенциалом и личным желанием рисовать, интересующихся дизайном и графикой, тех, кто занимался имеет базовую художественную подготовку, или не имеющих начальной художественной подготовки при предоставлении небольшого портфолио творческих работ. Ограничения по здоровью программа не предполагает.

Актуальность программы заключается в том, что программа «Основы дизайна» дает возможность практического применения полученных знаний и умений в жизни, использования комплексных техник и приёмов для создания художественных произведений и организации окружающей среды. Программа является подготовительной базой для дальнейшего профессионального образования в этом направлении. Востребованность программы и её практическая значимость связаны с пониманием дизайна как неотъемлемой части современной среды, которая активно развивается и становится востребованным направлением для дальнейшего обучения и развития подрастающего поколения.

Отличительная особенность программы заключается в разнообразии художественных дисциплин, которые направлены на общее развитие в области дизайна и его применения. В программе предусмотрены занятия по основам рисунка, живописи и композиции, скетчингу, основам дизайна. Комплекс учебных занятий обеспечивает разностороннее развитие способностей детей, расширяет и систематизирует знания, служит основой формирования познавательного интереса.

Уровень освоения программы: программа представляет собой *общекультурный уровень* изучения изобразительного творчества и дизайна. Культурный уровень, воспитываемый программой, позволит ученикам свободно самовыражаться, опираясь на традиции искусства и законы дизайна. Программа дает возможность для роста как новичкам в рисовании, так и уже осведомленным ученикам, имеющим опыт обучения ранее.

Объем программы, срок освоения: длительность освоения программы и ее объем составляют 288 часов, по 4 учебных часа в неделю, 2 года.

Цель программы – обеспечить разностороннее творческое развитие способностей детей, расширить и систематизировать знания, способствовать формированию познавательного интереса через овладение практическими навыками в области художественного творчества и дизайна. Дать базу практических навыков, позволяющих ученикам самостоятельно воплощать свои художественные замыслы с помощью графических, композиционных и живописных приемов и создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих *задач обучающихся:*

- познакомить с базовыми законами композиции и цветоведения, основами рисунка, живописи и скетчинга;
- познакомить с терминологией дизайна и изобразительного искусства;
- обучить применению художественных материалов для воплощения своих идей;
- научить применять графические приемы и техники для создания творческих работ;

- научить канонам построения, основным правилам пропорциональных отношений и передаче перспективы;
- научить выполнять зарисовки с натуры, улавливать и передавать пропорции объектов;
- практиковать презентацию своих идей и защиту творческих проектов;

развивающие:

- качественное улучшение творческих и художественных способностей учащихся;
- получение технических навыков;
- развитие эмоционального восприятия реальности и умения работать с фантазией;
- развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления;
- развитие индивидуальных способностей и творческой индивидуальности;
- формирование интереса к дизайну;
- развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы;
- познание разнообразия сфер дизайна для дальнейшего определения профессионального пути;

воспитательные:

- воспитание коммуникативных навыков и способностей к творческому взаимодействию с учениками группы и педагогом;
- прививание эмоционального отношения к произведениям искусства и дизайна, развитие эстетического вкуса;
- получение познавательного опыта работы над дизайн-проектами;
- привитие желания участвовать в творческих мероприятиях и художественных выставках;
- приобщение учеников к духовному наследию мировой художественной культуры и дизайна.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы:

личностные (общекультурная компетенция):

- сформированное эстетическое восприятие и художественный вкус;
- сформированное стремление к самоопределению (личностному и профессиональному);
- развитое чувство цвета и композиции;
- внимательное отношение к собственной работе, бережное отношение к художественным материалам;
- любовь к мировой художественной культуре и желание следить за тенденциями в области дизайна;
- коммуникативная культура во взаимодействии со сверстниками и педагогом;
- способность к эстетическому и аналитическому восприятию произведений дизайна.

метапредметные (коммуникативная компетенция):

- воспитать уважение к собственному труду и самостоятельному поиску творческой деятельности, развить целеустремленность;
- сформировать ценностные ориентиры;
- развитое воображение, фантазия, пространственное мышление;
- развитые коммуникативные умения в совместной деятельности;
- развитые аналитические способности;
- навык самостоятельного творчества, развитые умение целенаправленно выполнять творческие проекты;
- умение адекватно оценивать результаты деятельности (оценка и самооценка);
- умение представлять свои проекты и воплощать и защищать свои идеи;

предметные (учебно-познавательная компетенция) предусматривает что учащийся должен знать:

- понятия: графика, живопись, эскиз, композиционный центр, цветовая гармония;
- знать и уметь использовать терминологию из сфер дизайна и искусства;
- способы применения изобразительных техник и материалов в графике и живописи
- правила цветовой сочетаемости (основы цветоведения);
- базовые знания о возможностях использования колорита, текстур и средств выразительности в графике.
- о сферах дизайна;

- о самых выдающихся произведениях искусства и дизайна;
- систему критериев оценки эстетической, исторической и культурной ценности произведений искусства;

уметь:

- самостоятельно творчески мыслить;
- решать художественно-творческие задачи, пользуясь правилами композиции и цветовыми законами;
- владеть художественными техниками и приёмами;
- применять методы рисования с натуры и по воображению;
- создавать творческие композиции, смело перемещаясь от идеи к воплощению;
- самостоятельно выбирать изобразительные материалы и техники;
- подобрать определённую цветовую гамму;
- выражать свои идеи с помощью линий, колорита, цвета, света, характера форм и фактуры;
- вести исследовательскую и аналитическую деятельность (источник вдохновения, подбор идеи и средств воплощения, создание коллажей, эскизов, создание творческих работ на основе предварительного анализа);
- представлять свои работы перед коллективом.

1.2. Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации: Занятия проводятся на государственном языке Российской Федерации.

Формы обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса:

- *форма реализации:* традиционная очная, возможно очное обучение с использованием дистанционных технологий;
- *условия набора:* на обучения принимаются все желающие указанной возрастной категории;
- *организационная форма обучения:* групповая;
- *условия формирования групп:* учащиеся должны быть примерно одного возраста;
- *количество учащихся в группе:* не больше 10-12 учеников для сохранения возможности курирования процесса обучения преподавателем, большего удобства при организации рабочего пространства и оснащению рабочих мест.
- *формы проведения занятий:* аудиторные (теоретическая и практические части), онлайн-урок (в период применения дистанционных образовательных технологий);
- *форма организации деятельности учащихся:* традиционная очная, возможно очное обучение с использованием дистанционных технологий;
- *режим занятий:* по расписанию 2 раза в неделю по 90 минут (2 академических часа).

Кадровое обеспечение программы: реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим соответствующий уровень квалификации. Требования к квалификации определены профессиональным стандартом.

Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие для детей одного возраста. В данных условиях осуществляется индивидуальный педагогический подход к каждому учащемуся. Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части. Теоретическая часть даётся в форме беседы, объяснение нового материала с просмотром иллюстративного материала. Практическая часть — это основная самостоятельная деятельность учащихся, направленная на реализацию авторской творческой идеи, которой отводится большая часть времени. Учебный материал идет по степени усложнения художественных техник.

Материально-техническое оснащение программы: специально оборудованные учебные классы. Все учащиеся получают доступ к учебно-методическим материалами и фондам. Материально-техническая база соответствует всем необходимым требованиям и условиям санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации программы предоставляются учебные аудитории (мастерские) и материально-техническое обеспечение:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- столы, мольберты и планшеты;

- рабочее место преподавателя;
- компьютер с подключением к сети Интернет и проекционный экран (монитор, телевизор);
- натуральный фонд (гипсовые тела и реквизит);
- учебно-методические пособия;
- художественные материалы и инструменты:

*Перечень и количество расходных материалов на одного ученика на один год,
1-й год обучения*

Наименование	Количество
простой карандаш Кооh-i-noor (HB) / шт.	1
ластик / шт.	1
Тушь черная	1
перо	1
Маркер_черный / шт.	2
Линер чёрный/шт.	2
Кружка для создания принта/шт.	1
Пастель сухая 16/24 цвета / набор	1
Цветные карандаши	2
Цветная бумага	1
Ножницы	1
Клей-карандаш	1
Сепия, сангина, уголь/ шт.	1
Растушка/ шт.	1
Краски гуашевые художественные 12 цветов «Луч» или «Гамма» / набор	1
Кисть белка (круглая) №9, №5, №3 / шт.	1
Кисть синтетическая (круглая) №9, №5, №2 / шт.	1
Палитра / шт.	1
Стаканчик для воды / шт.	1
Канцелярский нож / шт.	1
Сумка холщевая для росписи	1
Маркеры цветные для скетчинга в наборе	1
Краски акриловые набор для росписи сумки	1
Маркеры по керамике: чёрный+ещё несколько цветов для росписи кружек	1
Краски акварель «Санкт-Петербург» 16/24 цвета	1
Нож макетный	1
Коврик для резки	1
Клей ПВА	1
Наименование бумаги	
бумага белая для эскизов и записей А4 (офисная) / л.	20
бумага белая, А4 чертежная "Ватман" / л.	20
бумага тонированная для пастели А3 / л.	2
бумага черная А3 / л	1
бумага белая для акварели (от 200 г/м2), А3 / л.	10
бумага белая, А3 «Ватман» / л.	10
бумага цветная, А4 / набор	1

*Перечень и количество расходных материалов на одного ученика на один год обучения
2-й год обучения*

Наименование	Количество
простой карандаш Коох-i-noor (HB) / шт.	1
ластик / шт.	1
Тушь черная	1
перо	1
Маркер_черный / шт.	2
Линер чёрный/шт.	2
Свечи светодиодные/шт.	1
Пастель сухая 16/24 цвета / набор	1
Цветные карандаши	2
Цветная бумага	1
Ножницы	1
Клей-карандаш	1
Сепия, сангина, уголь/ шт.	1
Растушка/ шт.	1
Краски гуашевые художественные 12 цветов «Луч» или «Гамма» / набор	1
Кисть белка (круглая) №9, №5, №3 / шт.	1
Кисть синтетическая (круглая) №9, №5, №2 / шт.	1
Палитра / шт.	1
Стаканчик для воды / шт.	1
Канцелярский нож / шт.	1
Заготовка для магнита акриловая 10x10 см	1
Блокнот - с крафт-обложкой	1
Маркеры цветные для скетчинга в наборе	1
Бумажный пакет или конверт для фирменного стиля	1
Бумажный стакан для фирменного стиля	1
Краски акварель «Санкт-Петербург» 16/24 цвета	1
Нож макетный	1
Коврик для резки	1
Клей ПВА	1
Наименование бумаги	
бумага белая для эскизов и записей А4 (офисная) / л.	20
бумага белая, А4 чертежная "Ватман" / л.	20
бумага тонированная для пастели А3 / л.	2
бумага черная А3 / л	1
бумага белая для акварели (от 200 г/м2), А3 / л.	10
бумага белая, А3 «Ватман» / л.	10
бумага цветная, А4 / набор	1

2. Учебный план программы «Основы дизайна»

1-й год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Количество учебных часов			Формы контроля
		всего	в том числе:		
			теория	практика	
1	Средства художественной выразительности	18	5	13	Входная диагностика уровня знаний ученика
2	Реалистичное и стилизованное изображение	30	9	21	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Разработка принта	8	2	6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Композиция	14	3	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Промежуточный контроль	2	1	1	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися. Выставка творческих работ
6	Основы цветоведения	20	5	15	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Графика и цвет на объёме	22	6	16	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Проектная деятельность	24	7	17	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Итоговый контроль	6	2	4	Вручение академических аттестатов. Выставка и анализ творческих работ вместе с учащимися
Всего		144	40	104	

2-й год обучения

№ п/п	Наименование разделов	Количество учебных часов			Формы контроля
		всего	в том числе:		
			теория	практика	
1	Законы композиции и перспективы	20	3	17	Входная диагностика уровня знаний ученика
2	Графические техники	16	4	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Искусство и дизайн	34	7	27	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Промежуточный контроль	2	1	1	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися. Выставка творческих работ
5	Шрифт, как элемент композиции	24	4	20	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Основы графического дизайна	34	7	27	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Дизайн печатных изданий	12	3	9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Итоговый контроль	2	1	1	Вручение академических аттестатов. Выставка и анализ творческих работ вместе с учащимися
Всего		144	30	114	

**3. Календарный учебный график реализации дополнительной
общеразвивающей программы "Основы дизайна"
на 20__ - 20__ уч. год**

1-й год обучения

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим проведения занятий
сентябрь	май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 академ. часа

2-й год обучения

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим проведения занятий
сентябрь	май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 академ. часа

Календарное планирование годового учебного процесса осуществляется с учетом дат начала занятий и каникулярного периода, реализуется в течении всего учебного года путем последовательного изложения тем и в соответствии с Учебным планом.

4. Рабочая программа

С Рабочей программой можно ознакомиться по месту проведения занятий

5. Методические и оценочные материалы

5.1. Методические материалы

Обучающиеся зачисляются в учебные группы без требования наличия специальных знаний и умений. Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Занятия проводятся в группах. Теоретическая часть состоит из сообщения педагога, сопровождаемого иллюстративным материалом. Практическая часть – выполнение задания, обобщения и подведения итогов.

Методические материалы включают в себя:

Методы обучения по источнику передачи и восприятия информации:

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, анализ);
- наглядный (дидактические и наглядные материалы);
- демонстрационный (ученики повторяют рисунок за педагогом, для приобретения необходимых навыков);
- поисковой (самостоятельный поиск творческого решения, ученик вносит изменения в ход работы);
- практический (выполнение упражнений и заданий).

Методы обучения по характеру деятельности:

- объяснительно-иллюстративный (показ, лекция, видеоролик);
- репродуктивный (воспроизведение, действие по алгоритму);
- проектный метод (разработка проектов, создание творческих работ);
- метод игры (игры дидактические, развивающие, деловые).

Образовательные технологии:

- педагогические технологии: индивидуального и группового обучения;
- здоровьесберегающие технологии: смена видов деятельности; дружеская психологическая атмосфера учебного занятия; обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек.

Дидактические средства:

- демонстрационные: демонстрационные модели, гипсы, муляжи, реквизит;
- материальные: натюрмортный фонд, учебные аудитории, укомплектованные комфортной мебелью, пособиями и материалами;
- наглядно-плоскостные: интерактивные доски, наглядные методические пособия, фонд работ учеников, плакаты, настенные иллюстрации, магнитные и интерактивные доски.

Формы проведения занятий: индивидуально-групповые занятия, групповые занятия, выставки творческих работ, консультации, мастер-классы.

5.2. Оценочные материалы

Входная диагностика проводится индивидуально в момент приема на обучение каждого поступающего с целью определения имеющихся художественных умений и навыков по следующим параметрам: чувство композиции, воображение, пространственное мышление, работа с графическими и живописными материалами. Изучается эмоционально-ценностное отношение учащихся к занятиям и их заинтересованность.

Основные виды диагностики, которые используются при оценке работ: практические упражнения, устные опросы и педагогическое наблюдение.

Текущий контроль проводится на занятиях на протяжении всего обучения для того, чтобы понимать степень осваивания преподаваемого материала и развития художественных способностей учеников. Такой подход к оцениванию способностей учеников позволяет поддерживать их мотивацию к продолжению своего образования и сохранению ими здоровой самооценки. Ситуации успеха поощряют промежуточные действия учащегося путем похвалы и подбадривания его на новую деятельность. Текущий контроль осуществляется в виде проверки художественных работ учеников и устных опросов. Определяющее значение имеют практические задания и анализ готовых ученических работ.

Используемые формы текущего контроля:

- совместное с преподавателем обсуждение и оценивание творческих работ, оттачивание понятийного аппарата во время беседы;
- педагогическое наблюдение;
- просмотр;
- опрос на владение терминологическим аппаратом;
- совместный анализ получившегося произведения ученика.

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого семестра - в декабре, проводится в форме контрольного занятия (выполнение работы на заданную тему) и просмотра (анализа произведений учеников курса) для того, чтобы оценить степень осваивания учащимся курса и обеспечить его поддержку в случае необходимости.

Используемые формы промежуточного контроля:

- выполнение практической работы;
- устный опрос;
- педагогическое наблюдение;
- совместный анализ получившегося произведения ученика.

Итоговый контроль проводится при завершении обучения по всей программе.

Осуществляется в виде выполнения итогового занятия, просмотра работ и анализа работ, выполненных учеником за весь период обучения.

Используемые формы итогового контроля:

- выполнение практической работы;
- педагогическое наблюдение;
- степени задействования учащихся в конкурсах;
- творческие просмотры для членов семьи, ровесников, обучающихся в Академии по другим направлениям.

Все виды контроля проводятся в пределах времени, отведенного на освоение рабочей программы.

5.3. Анкетирование

Анкета для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Основы дизайна»

№	Вопросы	Варианты ответов		
		да	нет	не всегда
1.	Я иду на занятия с радостью			
2.	К педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной ситуации			
3.	На занятиях я всегда могу свободно высказывать своё мнение			
4.	Учебные материалы, используемые на занятиях, интересны и полезны			
5.	Учебные кабинеты Академии имеют хорошее техническое оснащение			
6.	В Академии создаются условия, чтобы учиться было комфортно			
7.	В Академии я испытываю уважительное отношение со стороны педагогов			
8.	На занятиях педагог обращается ко мне по имени			
9.	Академия для меня – безопасное место, где я комфортно чувствую себя			
10.	Моя успеваемость в школе повысилась благодаря занятиям в Академии			
11.	Я уверен в своих знаниях по изучаемому в Академии предмету			
12.	Я мог бы рекомендовать занятия в Академии своим знакомым			
13.	Преподаватель замечает мои успехи и хвалит			
14.	Я горжусь тем, что обучаюсь в Академии			

Анкета для родителей обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Основы дизайна»

№	Критерии качества образования	Варианты ответов		
		полностью удовлетворен	затрудняюсь ответить	не удовлетворён
1.	Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг?			
2.	Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогов Академии?			
3.	Оцените доброжелательность и вежливость педагогов			
4.	Считаете ли Вы, что образовательный процесс в Академии ориентирован на развитие личности ребенка?			
5.	Оцените качество взаимодействия с администрацией Академии?			
6.	Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением Академии?			
7.	Готовы ли Вы рекомендовать Академию друзьям и знакомым?			

6. Литература и учебные пособия

6.1. Список литературы для педагога

1. Бабенко А.В., Хоружая Н.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие. – Томск: Томский государственный университет, 2011. – 116 с.
2. Браэм Г. Психология цвета. Пер. с нем. М.В. Крапивкиной. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158 с.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004
4. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: учебное пособие / ГОУ ВПО СПбГТУРП. СПб, 2008. – 120 с.
5. Иттен И. Искусство цвета: Издатель Д. Аронов; М.; 2004
6. Лаврентьев А.Н. История дизайна, М. Гардарики, 2006
7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд.-во Эксмо, 2005. – 480 с., ил.
8. Норман Д. Дизайн привычных вещей. Пер. с англ. А. Семина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018
9. Проектирование арт-объектов: учебное пособие / А. Г. Тарасова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 75 с.
10. Папанек В. Дизайн для реального мира. Пер. с англ. М., Издатель Д. Аронов, 2004
11. Романовский В.Г. Графический дизайн: Учебное пособие – Новосибирск: НГАХА, 2005. – 148 с.
12. Стивен Хеллер и Сеймур Чваст. Эволюция графических стилей. Пер. с англ. И. Форонова. – М.: Изд. Студии Артемия Лебедева, 2016
13. Устин В.Б., «Учебник дизайна». Из-во «Астрель», 2009
14. Ячменева В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003.

6.2. Список литературы для обучающихся

1. Грожан Д. Практикум начинающего дизайнера. – Ростов н/Д: Феникс, 2005
2. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески/Наталья Ратковски. – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 328 с.
3. Станьер П. Пособие по техникам рисования: справочник художника/Питер Станьер; пер. с англ. С.Х. Фрейсберг. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 2-7 с.: ил.