

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ

(приказ № 982 -ОД от 6.04 2023 г.)

генеральный директор

М.Р.Катунова

Дополнительная общеразвивающая программа
«БИОНИКА»

Возраст учащихся: 10-12 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: общекультурный

Разработчик:

Корнева Галина Михайловна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Бионика» (далее – программа) разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 10-12 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции.

Уровень освоения программы: общекультурный.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 108 часов, 1 год, 3 часа в неделю.

Актуальность:

Дизайн в современном мире глубоко внедрился в жизнь общества, и стал необходим практически во всех сферах жизнедеятельности человека – промышленности и архитектуре, медицине и образовании, медиа, культуре и искусстве. Это делает профессию дизайнера чрезвычайно востребованной и актуальной, ставит задачу широкого освоения визуальной и проектной культуры и качественной подготовки достаточного количества специалистов-дизайнеров, способных работать в самых разных областях.

Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Многие из этих способностей наиболее полно раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их совершенствования.

В основе концепции Детского дизайн-центра лежит идея о необходимости воспитания цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Реализованная в Детском дизайн-центре система образования способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна. Данная программа обеспечивает соответствующее возрастным особенностям детей развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру.

Отличительные особенности программы:

В процессе обучения по программе «Бионика» учащиеся знакомятся с принципами природного формообразования, прорисовывая и стилизуя разнообразные животные и растительные формы. Мир вокруг многообразен и неповторим, каждая из форм имеет свою функцию, конструкцию, цвет, взаимосвязь со средой обитания.

Занятия начинаются с просмотра богатого иллюстративного материала и выполнения зарисовок, в которых обозначаются пропорции, характер движения, особенности формы изображаемых объектов. От рисунка-впечатления делается следующий шаг – к заданиям, в которых используются и изучаются такие понятия, как «симметрия», «модуль», «орнамент», осваиваются новые для детей композиционные и технологические приёмы. Упражнения выполняются с применением разнообразных материалов и инструментов на различных по величине и цвету форматах.

Творческое изучение природных форм и их особенностей, закономерностей строения и развития обостряет у детей наблюдательность и внимание, развивает чувство гармонии и прекрасного, фантазию и ассоциативное мышление, умение проводить параллели между творчеством природы и деятельностью архитектора, художника, дизайнера, – превращает работу в увлекательный и познавательный процесс исследования.

Через определённую последовательность заданий и завершенность каждой работы формируется устойчивая мотивация к творчеству и осуществляется подготовка к восприятию программ основного курса программ Детского дизайн-центра.

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся через графическое осмысление многообразия природных и бионических форм.

Задачи программы:

Обучающие:

- научить проводить параллели между формами и явлениями природы и сознательным творчеством художника, дизайнера, архитектора;
- познакомить с законами и принципами природного формообразования;
- научить применять различные средства выразительности для исполнения графических композиций на основе природных форм.

Развивающие:

- развить способности к визуальному восприятию окружающего мира, наблюдательность, чувство гармонии, исследовательское мышление;
- развить умение вести работу от начального эскиза до состояния завершенности.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству, творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;
- привить навыки работы в группе с другими её участниками и творческого взаимодействия и с педагогом;
- повысить общую культуру и эрудицию учащихся.

Планируемые результаты освоения программы:

Предметные:

- учащиеся научатся применять различные средства выразительности для исполнения графических композиций на основе природных форм;
- научатся проводить параллели между формами и явлениями природы и сознательным творчеством художника, дизайнера, архитектора.

Метапредметные:

- разовьётся способность к визуальному восприятию окружающего мира, наблюдательность и чувство гармонии, исследовательские качества;
- разовьются познавательные способности учащихся;
- разовьётся умение планировать и вести работу от начального эскиза до состояния завершенности.

Личностные:

- вырастет интерес к творчеству и творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;
- возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы в процессе обучения и работы над общим коллективным проектом;
- повысится общая культура и эрудиция.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Приём осуществляется на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Преимущество имеют дети, ранее освоившие одну или несколько программ Детского дизайн-центра.
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, выбранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - эскизирование, поиск взаимоотношений элементов композиции;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, при необходимости – отрисовка в нужном размере, проработка деталей;
 - выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов,

консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений.

- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа чередуется с коллективной: периодически выполняются коллективные проекты в больших и малых группах (в том числе, выставочные и межпредметные), в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- копировальный аппарат.

Инструменты и материалы:

- бумага белая и цветная различной плотности разных форматов;
- бумага белая для эскизирования и записей;
- самоклеющаяся плёнка различных цветов;
- графические инструменты: простые карандаши, стирательные резинки, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, карандаши;
- линейки, циркули;
- ножницы;
- клеевые карандаши, клей;
- макетные ножи, коврики для резки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«БИОНИКА»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ		51	2,5	48,5	
2	Многообразие животных и растительных форм	6	0,5	5,5	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Выразительность линии и пятна	6	0	6	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
4	Декоративные силуэты	9	0,5	8,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Стилизация: модуль, орнамент	9	0,5	8,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Симметрия в природных формах	9	0,5	8,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Декоративная композиция	12	0,5	11,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ		18	1,5	16,5	
8	Проект к выставке-конкурсу «Новый год»	6	0,5	5,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
9	Проект к конкурсу «День детских изобретений»	6	0,5	5,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Образовательный проект «Я дизайнер – 100 идей!»	6	0,5	5,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
III. АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА		36	1	35	
11	Конструкции в природных формах	12	0,5	11,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
12	Архитектурная бионика в графическом проекте	21	0,5	20,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
13	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	8	100	