

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 Об.Д. от 16.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»**

Возраст учащихся: 12-14 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: базовый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна
Левиаш Ольга Викторовна
Окулич Ольга Евгеньевна
Корнева Галина Михайловна
Таланкин Сергей Анатольевич
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Графические преобразования» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго года обучения основного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 12-14 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 и заинтересованные в дальнейшем развитии в различных направлениях дизайна.

Уровень освоения программы: базовый.

Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.

Объём и срок освоения программы:

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

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Отличительные особенности программы:

Программа отличается системностью подхода в исследовании и применении самых разнообразных графических техник и материалов. Курс начинается с выбора объекта изображения. Им может стать природный (морская раковина или звезда, цветок или лист растения, шишка, бабочка жук и т.п.), технический (автомобиль, мотоцикл, самолёт, корабль и т.п.) или архитектурный объект. В процессе графического исследования он проходит ряд последовательных графических преобразований: объёмно-реалистический рисунок, контурно-структурное, силуэтное, цвето-фактурное, растровое, обобщенно-символическое и знаковое изображения в чёрно-белом и цветном вариантах, раппортные композиции. Полученные образы используются в композициях разного функционального назначения, например: значок, визитка, открытка, упаковка, плакат, изображение на различных рекламных носителях (футболке, машине, автобусе, самолете и т.д.).

Работы могут выполняться как с помощью графических, художественных и чертёжных инструментов и материалов (белая и цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, чёрные и цветные линеры, гелевые ручки, маркеры, фломастеры, карандаши, тушь, перья, темпера, кисти и т.п.), так и с использованием копировальной техники, цифровых и компьютерных технологий.

Учащиеся осваивают методы формально-выразительного мышления, набор приёмов и техник современной графической культуры; знакомятся с профессиональными материалами, инструментами и технологиями.

Цель программы – формирование и развитие творческой личности через изучение принципов стилизации, освоение широкого спектра графических техник и сопоставление различных способов изображения, раскрытие личностного потенциала и творческой индивидуальности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с различными способами изображения, графическими приёмами и технологиями, методами стилизации и поиска образа путём последовательной трансформации изображения, применяемыми в дизайн-графике;
- научить создавать графические композиции с применением изученных средств выразительности, ориентироваться в графических техниках, подбирать и комбинировать их в соответствии с содержанием композиции;
- научить анализировать принципы формообразования объектов графическими средствами;
- познакомить с основами художественно-проектной деятельности.

Развивающие:

- развить исследовательское мышление, способность к анализу форм окружающего мира, наблюдательность, чувство гармонии;
- сформировать способность доводить работу от начального эскиза до состояния завершенности.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области дизайна и изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся освоят широкий спектр графических техник и приёмов с использованием разнообразных художественных и графических инструментов и материалов;
- научатся выполнять графические композиции с использованием различных средств выразительности, подбирать и комбинировать их в соответствии с содержанием композиции;
- освоят методы, приёмы и технологии стилизации изображения;
- научатся исследовать принципы формообразования объектов графическими средствами.

Метапредметные:

- разовьются исследовательские качества, наблюдательность и чувство гармонии;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- возрастет интерес к творчеству и профессии дизайнера;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области дизайна и изобразительного искусства, общий культурный уровень учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших программы первого года обучения Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- 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, подобранного 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 плоских и размеры объёмных 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 том числе:

- калькирование (постепенное усовершенствование рисунка на накладываемых последовательно слоях кальки);
- применение разнообразных графических техник, самостоятельный их поиск и экспериментирование;
- ксерокопирование, масштабирование (по необходимости);
- разработка различных цветовых решений (по необходимости);
- коллажирование;
- сравнительный анализ различных графических техник.
- 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 может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, 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;
- компьютеры с подключением к сети интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- копировальный аппарат;
- реквизит: природные объекты для рисования с натуры: морские раковины и звёзды, цветы и листья растений, шишки, бабочки, жуки и т.п.; изображения технических (автомобилей, мотоциклов, самолётов, кораблей и т.п.) или архитектурных объектов.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- бумага белая и цветная различной плотности;
- карандашная калька;
- самоклеющаяся плёнка, шрифты на клейкой основе;
- графические инструменты и материалы: простые карандаши, стирательные резинки, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, карандаши, ручки-корректоры и т.п.;

- линейки, угольники, циркули;
- тушь, перо, темпера, кисти;
- ножницы, макетный нож, металлическая линейка, коврик для резки;
- клеевой карандаш;
- папки-файлы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА		33	1	32	
2	Выбор объекта. Базовый карандашный рисунок	6	0	6	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Линейный рисунок. Контур. Конструкция	9	0	9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Силуэт объекта. Пятно	9	0	9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Графическое изображение с использованием текстуры и фактуры объекта	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. ТРАНСФОРМАЦИЯ И СТИЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА		39	3	36	
6	Метаморфозы	6	1	5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
7	Изображение объекта с использованием различных растров	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Изображение объекта в цвете: растяжки, заливки	6	0	6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Плакат с использованием изученных графических техник	18	1	17	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
III. ИЗ ОБЪЕКТА В СИМВОЛ		33	1	32	
10	Знак-символ	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
11	Размещение знака на носителях	18	0	18	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
12	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	8	100	