

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 № 382 - Од от 04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р. Катунова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ОБРАЗЫ И ЗНАКИ»**

Возраст учащихся: 11-13 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: базовый

Разработчик:

Ковалева Елена Анатольевна

Корнева Галина Михайловна

Левиаш Ольга Викторовна

педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 04.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Образы и знаки» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого 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 11-13 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: 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 – 72 часа, 1 год, 2 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.

Способность мыслить образами – воспринимать, генерировать и формулировать их, сопоставлять реальный объект и символ, его обозначающий, создавать эти символы и знаки

и считать их, является главным определяющим свойством человеческого сознания. Развитие абстрактного мышления играет важнейшую роль в развитии и воспитании будущего дизайнера.

Отличительные особенности программы:

Программа «Образы и знаки» даёт учащимся представление о разнообразии форм окружающего мира: естественных (природных) и искусственных (созданных руками человека) – бионических, технических, архитектурных. Различные принципы формообразования подвергаются графическому исследованию, сравнению и сопоставлению в ходе выполнения системы композиционных заданий.

В процессе обучения исследуются выразительные особенности различных видов и способов изображения: реалистического и стилизованного, детализированного и обобщённого, плоскостного и объёмного, чёрно-белого и цветного, учащиеся знакомятся с понятием знака и принципами стилизации.

Кроме художественно-эстетического значения программа имеет познавательный характер. Первый раздел посвящён космосу и связанным с ним образам, символам, понятиям и объектам. Образ Космоса вызывает у учащихся младшего школьного возраста неизменный интерес, вдохновляет их на творческий поиск и будит фантазию. На занятиях ребята получают представление о структуре Вселенной и разнообразии объектов, её составляющих, о строении Солнечной системы, технических средствах, созданных человеком для перемещения в космическом пространстве и его исследования – размышляют, фантазируют, рисуют и создают графические композиции на эти темы.

Следующий раздел программы знакомит с культурным наследием Санкт-Петербурга, его историческими и архитектурными памятниками, мифами и легендами, даёт представление о разнообразии архитектурных стилей. Выполняя задания, дети учатся распознавать архитектурные стили зданий и сооружений, анализировать их формы, конструктивные и декоративные особенности, создавать на их основе сложные композиции и коллективные проекты и использовать для этого различные технологии, приёмы и выразительные средства.

Завершает обучение по программе коллективный итоговый проект – календарь, проектирование и создание которого обобщает и закрепляет полученные знания и навыки, интегрирует результаты работы отдельных участников в качественно новый «продукт», который неожиданно приобретает новую функцию и практическое применение и повышает в глазах детей значимость собственного труда и ценность личного вклада в общую работу.

Разнообразие тем и заданий программы, исследуемых областей и объектов, обилие новых знаний, приобретаемых в непринуждённой творческой атмосфере, и чередование различных технологий, приёмов и техник исполнения работ развивают исследовательские качества, воображение и фантазию, абстрактное мышление и художественно-эстетическое восприятие детей.

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 учащихся с выразительными особенностями различных видов и способов изображения: реалистического и стилизованного, плоского и объёмного, чёрно-белого и цветного;
- познакомить с понятиями «знак», «символ», «стилизация» и обучить простейшим приёмам стилизации и графического обобщения изображения на примере самых разнообразных по тематике объектов и образов;

- дать представление об устройстве космического пространства, разнообразии наполняющих его объектов, связанных с ним образов;
- познакомить с культурным наследием Санкт-Петербурга, его историческими и архитектурными памятниками, научить распознавать архитектурные стили.

Развивающие:

- развить навыки реалистического и декоративного изображения различных объектов и форм с применением различных графических средств выразительности;
- развить навыки построения композиции, достижения выразительного расположения объектов в листе;
- развить абстрактное мышление, художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазию;
- развить исследовательские и аналитические способности.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к окружающему миру, его устройству, желание его исследовать;
- воспитывать любовь к родному городу, интерес культурному наследию Санкт-Петербурга, его истории и архитектуре;
- воспитывать интерес к творчеству, творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;
- воспитывать способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы в процессе обучения и работы над общим коллективным проектом;
- повысить общую культуру и эрудицию учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся познакомятся с выразительными особенностями различных видов и способов изображения: реалистического и стилизованного, плоского и объёмного, чёрно-белого и цветного;
- узнают понятия «знак», «символ», «стилизация» и научатся простейшим приёмам стилизации и графического обобщения изображения на примере самых разнообразных по тематике объектов и образов;
- освоят новые для них графические техники и приёмы 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;
- получат представление об устройстве космического пространства, разнообразии наполняющих его объектов, связанных с ним образов;
- познакомятся с культурным наследием Санкт-Петербурга, его историческими и архитектурными памятниками, научатся распознавать архитектурные стили.

Метапредметные:

- разовьются исследовательские и аналитические способности, наблюдательность;
- разовьётся абстрактное мышление, художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазия;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- возрастет интерес к творчеству и профессии дизайнера, графика;
- 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 Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Детский дизайн-центр – 1 (1 степень: подготовительный 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 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
«ОБРАЗЫ И ЗНАКИ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
I. ОБРАЗЫ КОСМОСА		22	2,5	19,5	
1	Космическое пространство	4	0,5	3,5	Входная диагностика. Беседа, опрос
2	Космическая техника	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
3	Карта звёздного неба	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Композиция со знаком Зодиака	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Слово и его графический образ	6	0,5	5,5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. ОБРАЗЫ ГОРОДА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		22	1,5	20,5	
6	Исторические здания и сооружения	4	0,5	3,5	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
7	Ограды и решётки	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Мифы и легенды Санкт-Петербурга: коллективный проект	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Символы Санкт-Петербурга	4	0	4	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Петербургская симфония: итоговая композиция	6	0	6	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
III. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА		12	1,5	10,5	
11	Силуэт человека: стилизация	2	0,5	1,5	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
12	Стилизованный портрет	4	0,5	3,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
13	Человек: образ и профессия	6	0,5	5,5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися

IV. ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ		8	1	7	
14	Образ дерева	2	0,5	1,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
15	Дерево – символ – знак	2	0	2	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
16	Древо жизни	4	0,5	3,5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
IV. ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ		8	0,5	7,5	
17	Календарь: коллективный проект	6	0,5	5,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
18	Итоговое занятие	2	0	2	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		72	7	65	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
I. КОСМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ					
К1	Композиция со всеми знаками зодиака	4-6	0,5	3,5-5,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
К2	Новогодняя открытка: символ года и знаки зодиака	4-6	0,5	3,5-5,5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
К3	Поверхность планеты	4-6	0,5	3,5-5,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
К3	Топографические этюды	4-6	0,5	3,5-5,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. ОБРАЗЫ ГОРОДА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ					
Г1	Новогодняя открытка: Аничков Дворец	4-6	0,5	3,5-5,5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
Г2	Имя города как композиционный объект	4-6	0,5	3,5-5,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
Г3	Открытка с видом Санкт-Петербурга	4-6	0,5	3,5-5,5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
Г4	Карта-буклет	8-12	0,5	7,5-11,5	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися