

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 № 989 /ОД от 6.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

Дополнительная общеразвивающая программа
«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Возраст учащихся: 16-18 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: углублённый

Разработчики:

Окулич Ольга Евгеньевна
Левиаш Ольга Викторовна
Таланкин Дмитрий Сергеевич
Шенберг Наталья Константиновна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Композиция печатных изданий» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения специализированного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 16-18 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;
- заинтересованные в дальнейшем развитии и специализации в различных направлениях дизайна, мотивированные к поступлению в вузы по специализациям «дизайн», «графический дизайн», «дизайн среды», «промышленный дизайн» и т.п.

Уровень освоения программы: углублённый.

- Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.
- Около 80% выпускников продолжают обучение в профильных высших и средних учебных заведениях по различным направлениям дизайна, искусства, архитектуры.

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.

Искусство формулировать и передавать идеи и смыслы, ясно, своевременно и эффективно доставлять информацию «адресату» (целевой аудитории) играет важнейшую роль в современном мире и является главной задачей информационного, коммуникативного и графического дизайна. Знакомство с методами и практиками проектной деятельности в этих областях – важная и необходимая завершающая стадия обучения в Детском дизайн-центре.

Отличительные особенности программы:

Программа «Композиция печатных изданий» вводит учащихся в мир информационного, графического и полиграфического дизайна. Раскрываются понятия нейминга, брендинга, айдентики, фирменного стиля, информационного носителя, визуальных коммуникаций. Программа в общих чертах знакомит с историей книгопечатания, видами и жанрами печатных изданий, даёт понятие о технологиях их проектирования и макетирования, основных способах печати, этапах допечатной подготовки и послепечатной обработки.

Учебный процесс имитирует проектную деятельность дизайнера-графика, знакомит с методами и этапами предпроектного исследования (сбор информации, изучение аналогов, постановка задачи) и собственно проектирования, важное значение придаётся планированию работы – от идеи до конечного результата. Большое внимание уделяется иллюстративной графике в сочетании со шрифтами и другими элементами оформления. Выбор графических приёмов и техник обусловлен характером и содержанием печатного издания.

Первый блок заданий посвящён разработке концепции фирменного или авторского стиля, созданию знака или логотипа и системы информационных носителей. Следующий этап – работа над коллективным или индивидуальным творческим проектом, тематика которого определяется исходя из задач и возможностей текущего учебного года. Обучение по программе завершается индивидуальным итоговым проектом, тему которого учащиеся могут выбрать самостоятельно в границах заданной педагогом общей тематики или методом жеребьёвки. Этот проект является серьёзной продолжительной аттестационной работой, подводящей итог обучения не только по данной программе, но за весь период занятий в Детском дизайн-центре. Защита проекта проходит публично в присутствии старшекурсников, их родителей, педагогов Детского дизайн-центра и приглашённых специалистов в области дизайна и дизайн-образования.

Освоение программы, выполнение и защита итогового проекта играет важную роль в профессиональной ориентации учащихся – даёт представление о специфике работы дизайнера и необходимый опыт для дальнейшего поступления и обучения в высших учебных заведениях по специальностям, связанным с дизайном и архитектурой.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём освоения технологий проектирования печатных изданий, подготовка учащихся к поступлению в высшие учебные заведения по профилю: дизайн, архитектура, прикладные искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- обучить методам предпроектного исследования: сбор информации, просмотр и анализ аналогов, постановка задачи;
- познакомить с методами и технологиями проектирования в графическом дизайне;
- научить планировать технологический процесс и доводить проект от идеи до реального воплощения;
- познакомить с типами печатных изданий.

Развивающие:

- развить способность к самореализации, сформировать индивидуальную творческую позицию;
- расширить границы восприятия и сознания.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- 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 проектных технологий, применяемых в графическом дизайне, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся научатся использовать методы предпроектного исследования;
- освоят методы проектирования в графическом дизайне;
- познакомятся со спецификой жанров и типами печатных изданий.

Метапредметные:

- научатся планировать свою работу: от идеи до конечного результата через промежуточные этапы проектирования;
- сформируется индивидуальная творческая позиция, способность к самореализации.

Личностные:

- расширятся границы восприятия и сознания, разовьётся художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазия;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области проектных технологий, применяемых в графическом дизайне, 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 второго года обучения Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный 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:
 - при необходимости 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:
 - выбор темы, формулировка идеи, поиск образа, эскизирование;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, 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:

- подготовка материалов для использования в последующей работе, в частности создание или поиск и отбор изображений, подбор шрифтовых гарнитур, написание текстов и т.п.;
 - комбинирование и поиск взаимоотношений элементов в поле композиции, уточнение деталей;
 - ксерокопирование, масштабирование (по необходимости);
 - монтаж композиции.
- 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;
- 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 для эскизирования и записей;
- бумага белая и цветная различной плотности;
- графические инструменты и материалы: простой карандаш, стирательная резинка, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, карандаши, ручка-корректор, линейки, циркули и т.п.;
- шрифты на клейкой основе;
- ножницы, макетный нож, металлическая линейка, коврик для резки;
- папки-файлы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ		24	1	23	
2	Исследование аналогов и разработка концепции фирменного стиля	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Разработка фирменного знака/логотипа	9	0	9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Разработка информационных носителей	12	0	12	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ		21	1	20	
5	Исследование аналогов и разработка концепции тематического проекта	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
6	Работа над проектом	18	0	18	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
III. ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ		60	1	59	
7	Исследование аналогов и разработка концепции итогового проекта	9	1	8	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
8	Макетирование	36	0	36	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Представление проекта	12	0	12	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	4	104	