

*Программа краткосрочного курса
художественно-эстетической направленности
«Я выбираю «Дизайн»*

Обидина Надежда Васильевна
учитель изобразительного искусства
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка
Муниципального района Большеглушицкий

Александровка, 2024

Пояснительная записка

Программа обусловлена тем, что происходит последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. Основной способ получения знаний - деятельностный подход. Программа рассчитана на приобщение детей к истокам культуры своего народа. Воспитанникам дается представление о тесном взаимодействии изобразительного искусства с жизнью, окружающей действительностью. Программа поможет ребенку привить художественный вкус, развивать воображение, познакомит с произведениями художественных промыслов России, мастерами народного творчества.

Практическая значимость кружка предполагает в большом объеме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего мира.

Программа вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.

Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками

Методическая разработка на тему: «Я выбираю «Дизайн», представляет собой объединенный единым замыслом целый комплекс профориентационных мероприятий, и призвана обеспечить решение основных задач в области профессионального самоопределения учащихся.

В школе я работаю учителем изобразительного искусства. Считаю, что выстроить работу по самоопределению учащихся, а именно работу, связанную в будущем с искусством, невозможно без привлечения социальных партнеров. Сейчас специалисты по изобразительному искусству и дизайну работают везде: не только в специализированных организациях, но и во всех учебных заведениях, лагерях и других местах труда и отдыха людей. На рынке труда можно заметить большое количество вакансий на должность художника-дизайнера. Полиграфическая отрасль характеризуется переходом в онлайн

формат, но обязанности художественного специалиста остаются востребованными. Кроме того издательская деятельность актуальна для организаций малого и среднего бизнеса. В частных производствах профессионалы выполняют все обязанности по визуальному оформлению проектов.

Специфика и особенности профессии

Художник-дизайнер – очень объемное понятие, ведь современный дизайн включает в себя огромное количество направлений:

конструктор одежды;

графический дизайн

ландшафтный дизайн;

художник-керамист, дизайнер интерьера;

дизайнер-полиграфист и так далее.

Дизайнер сегодня может брать одиночные заказы, работать во фрилансе или творить в национальных масштабах для миллионной аудитории. Художник-дизайнер сегодня должен уметь не только создавать, но и продавать, а иногда и обучать. Эта профессия связана с визуальным контентом, ее цель – создание концепции, которая будет полезна людям в разном контексте.

Одна из основ профессии – точно понять желания клиента, задачу, которая поставлена, и воссоздать визуализацию в зависимости от вида дизайна. Выделяют дизайнеров нескольких уровней:

интерн-стажер, находящийся на испытательном сроке, без опыта работы;

младший дизайнер, уже прошедший испытательный срок, но имеющий малый опыт практической работы, первый уровень компетенции, на котором проверяется знание теории и базовых навыков;

ведущий специалист – с хорошим опытом, может обучать;

арт-директор – способен воплощать сложнейшие проекты, компетенция высокая.

Новизна методической разработки заключается в том, что ученики старшего звена школы в рамках общения с социальными партнёрами, смогут познакомиться с профессиями, которые традиционно пользуются спросом на рынке труда, что когда-то не было таким востребованным.

Актуальность создания методической разработки состоит в том, что сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении. Поэтому очень важно привлекать социальных партнёров, чтобы помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии.

Не секрет, что при сохранении престижа высшего и средне - специального образования старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство. Отсюда происходит замена профессиональной карьеры коммерческой, что блокирует возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении.

Цель методической разработки

Создание системы работы по профориентации школьников в сотрудничестве с социальными партнёрами, способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом экономической ситуации.

Задачи.

Образовательные:

Создание условий для изучения своих профессиональных предпочтений через знакомство с миром профессий и возможностью приобретения желаемой профессии.

Воспитательные:

Воспитание убежденности в необходимости развития черт характера, востребованных при получении выбранной профессии.

Развивающие:

Развитие интересов, наклонностей, способностей обучающихся, самооценки через включение в мероприятия по знакомству со спектром профессий.

Предполагаемыми результатами принципиально нового взаимодействия школы, с социальными партнёрами являются:

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в сфере профориентационной деятельности;

Развитие профессионального потенциала учащихся, выявление и поддержка учащихся, ориентированных на выбор профессий художественно-эстетического направления;

Создание условий для осознанного выбора учащимися будущей профессии

Планируемым результатом будет проект НПК в 9 классе.

С целью успешного профессионального самоопределения учащихся организованы условия реального или мыслительно-игрового опробования ими различных видов культурной деятельности, а также профессионального информирования людей о разных профессиях находящихся в рамках инфраструктуры искусства.

В своей педагогической деятельности партнерство с учреждениями Дома культуры и библиотеки использую как эффективную форму профориентационной работы. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.

Социальное партнерство школы с учреждениями дополнительного образования создает особую воспитательную среду в школе, которая способствует формированию у детей системы ценностей способности к моделированию своего жизненного и профессионального будущего. Воспитательная среда школы помогает детям определиться не только в том, «кем я буду», но и «каким я буду»

Наши социальные партнёры помогают расширить профессиональный кругозор учащихся не только при помощи теории, но и привлекают детей к проведению конкурсов рисунков, проведения мастер-класса, презентаций на различные темы.

Курс рассчитан для учащихся 8 класса, срок реализации 1года, 34 занятия.

Описание содержания

Основы формообразования в дизайне(2ч)

Дизайн-вид конструктивного искусства. Основы формообразования в дизайне. Композиция а плоскости. Пространственное формообразование в дизайне. Композиция в объеме. Взаимное сочетание объемов и композиции. Цвет и шрифт в композиции. Типы композиций.

Стилизация изображений. Пиктограмма. Поверхность и фактура. Ландшафт.

Профессия дизайнера и ее специфика. Необходимость развития визуального мышления как способа решения интеллектуально-творческих задач. Стратегическая задача дизайнера.

Конструкция для замысла. Композиция на плоскости(4 ч)

Плоскостная и объемно-пространственная композиция. Основной композиционный замысел. Главное второстепенное. Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии. Соединение элементов композиции и членение плоскости.

Цвет и шрифт в композиции (3 ч)

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Психологическое воздействие цвета. Сочетание цветов и цветовая гамма. Шрифт и содержание текста. Логотип. Знаки-символы и иконические знаки. Символика геометрических фигур в создании эмблематики. Стилизация изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката. Пиктограммы и их роль в информационном пространстве.

Пространственное формообразование в дизайне (3 ч)

От плоскостного изображения к макетированию объемно-пространственных композиций. Выстраивание сюжетной линии. Влияние архитектурной среды. Силуэт как первооснова впечатления от объекта. Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Использование обработанной бумаги в эскизах, макетах, рекламе и арт-дизайне. Техники обработки бумаги. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, различных линий. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие

рельефа местности. Дизайн проекта: ведение монохромного цвета. Имитирующие материалы и материалы-метафоры.

Выявление простых объемов (3 ч)

Взаимное сочетание объемов в композиции образующих вещь, агрегат или здание. Баланс функциональности и художественной красоты. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Бионика- прикладная наука о применении в технических устройствах и системных принципов организации, свойств, функции и структур живой природы. Применение бионических принципов в дизайне и архитектуре.

Выполнение проекта конструкции, сочетающей в себе плоскости, и объемы, включенные в пространство конструкции. Рекламная конструкция перед входом в выставочный павильон или сооружение, находящееся внутри павильона.

Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная конструкция»

Графический и средовой дизайн. Дизайнерские разработки (6 ч)

Актуальность искусства плаката. Основы выразительности искусства плаката.

Классификация плаката. Рекламная идея плаката и его визуальный образ. Фотоизображения и графика. Стилизация изображения. История развития упаковки. Упаковка товара- часть маркетинга. Композиционные элементы упаковки. Коммуникативная роль рекламы в современной общественной жизни. Направление и виды рекламной деятельности.

Использование объёмных элементов в плоскостных рекламных плакатах. Инсталляция как художественный прием в арт-дизайне. Функции витрины как части магазина. Типы витрин. Элементы дизайнерского оформления витрины.

Дизайн – проект «Макет витрины»

Фирменный стиль (3 ч)

Фирменный стиль как важнейшая часть рекламной коммуникативной политики. Элементы фирменного стиля. Понятие корпоративной культуры.

Этика рекламного процесса. Информативность, добросовестность, реалистичность рекламы. Товарный знак и логотип. Слоган. Элементы рекламной политики фирмы. Корпоративная одежда.

Дизайн-проект «Разработка фирменного стиля»

Дизайн интерьера и городской среды (6 ч)

Дизайн интерьера. Стилистическое единство архитектурного экстерьера, интерьера помещений, мебели. Цвет в интерьере. Создание многофункционального интерьера отдельной комнаты. Способы зонирования. Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды. Архитектурный остов интерьера отделочные материалы. Введение фактуры и цвета в интерьер. Дизайнерские детали интерьера. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды. Создание информативного комфорта, устройство пешеходных зон, установка городской мебели, информационных блоков и т.д. садово-парковое искусство. Ландшафтный дизайн. Регулярные пейзажи школы ландшафтного дизайна. Условные обозначения, применяемые в ландшафтном дизайне. Музейный дизайн. Традиционная музейная экспозиция и новые типы экспозиций.

Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки»

Дизайн зрелища (4 ч)

Пространственная среда зрелища. Сценографический дизайн. Дизайнерские специальности. Особенности театрально- декорационного искусства. Выдающиеся художники-сценографы. Архитектурно- технологическая конструкция театра. Основные элементы театральной сцены. Виды декораций Свет и световые проекции. Театральный костюм и образ спектакля. Истории театрального костюма. Виды театрального костюма.

Дизайн-проект «Праздник на селе (в городе)»

Тематическое планирование

№	Тема урока	Кол часов
1	Основы формообразования в дизайне	2
2	Конструкция для замысла. Композиция на плоскости	4
3	Цвет и шрифт в композиции	3
4	Пространственное формообразование в дизайне	3
5	Взаимное сочетание объемов в композиции	3
6	Графический и средовой дизайн. Дизайнерские разработки	6
7	Фирменный стиль(3 ч)	3
8	Дизайн интерьера и городской среды(6 ч)	6
9	Дизайн зрелища(4 ч)	4
	Итого	34

Содержание темы по занятиям

№	Тема урока	Кол часов
1	Вводное занятие. Я б в дизайнеры пошел..	1
2	Постижение основ формообразования в дизайне	1
3	Выразительность простого. Контраст и баланс	1
4	Типы композиций	1
5	Треугольник. Круг. Пятна произвольной формы	1
6	Линия - элемент композиции	1
7	Образ и цвет в дизайне	1
8	Шрифт и знак	1

9	Стилизация изображений. Пиктограммы	1
10	От плоскостного изображения к объему и пространству	1
11	Поверхность и фактура	1
12	Композиционная организация пространства	1
13	Поиск гармонии	1
14	Бионика	1
15	Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная конструкция»	1
16	Графический дизайн и реклама	1
17	Контрольная работа по теме «Основы формообразования в дизайне»	
18	Графический дизайн	1
19	Реклама в городе.	1
20	Сочетание текста и реального предмета в рекламе. Инсталляция. Витрина	1
21	Дизайн-проект «Макет витрины»	1
22	Логотип. Шрифт. Цвет и знак.	1
23	Фирменный стиль в системе рекламы и маркетинга	1
24	Дизайн-проект «Разработка фирменного стиля»	1
25	Пространственно-колористическое решение интерьера жилой комнаты	1
26	Внутренняя среда здания	1
27	Архитектурный дизайн	1
28	Садово-парковое проектирование	1
29	Дизайнерское решение экспозиционного пространства	1
30	Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки»	1
31	Сценографический дизайн Театральные костюмы	1
32	Дизайн – проект «Праздник в городе»	1

33	Промежуточная аттестация	1
34	Итоговое занятие «Что мы узнали из курса «Дизайн?»»	1
Итого		34

Всей своей работой мы делаем все для того, чтобы сформировать у наших детей целевую установку на получение образования на протяжении всей жизни, понимание, что рост мобильности, доступности и качества образования является важным условием роста статуса человека в обществе и что образование - это путь к достижению личностного и профессионального успеха.

Список литературы:

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 7—8 классов. Под редакцией Б. М. Неменского – М.; Просвещение, 2022

Г. Е. Гуров, А. С. Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 7—8 классы. Методическое пособие. Под редакцией Б. М. Неменского – М.; Просвещение, 2022

«Компьютерное моделирование и автоматизированное изготовление изделий» - Самарский технологический центр ОРТ, 2020

