

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы
школа № 201

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школы № 201

В. Подольская

31.08.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРСПЕКТИВА»
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)
(базовый уровень)

Возраст обучающихся: 8 – 15 лет

Срок реализации программы: 2 года

Педагог дополнительного образования:
Власов Анатолий Ильич

МОСКВА 2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В последние годы в обществе появился огромный интерес к архитектуре и дизайну. Человек каждый день встречается с понятием «дизайн», будь то орнамент в маленьком предмете или дизайн интерьера. Искусство дизайна – область широчайшего диапазона, особый вид изобразительного искусства, в задачи которого входит украшение и оформление предметов, а также архитектурных объектов и окружающей среды. Художники-дизайнеры работают в области архитектуры, интерьера, ландшафта, промграфики, рекламы и т.д.

Искусство дизайна имеет свою специфику, свои выразительные средства. Работа в области дизайна связана с серьезной работой по рисунку композиции и проектированию.

Программа «Перспектива» имеет **техническую направленность**.

Уровень: базовый.

В настоящую программу положена концепция, обусловленная опытом работы в области дизайна интерьера, ландшафтного дизайна, архитектуры, а также преподавательская деятельность. Исходя из опыта работ в этой области, сформировалась концепция не «что», а «как», что и легло в основу данной программы, которая является вариативной.

Изобразительная деятельность в дизайне совершенствует органы чувств и особенно зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, запоминать. Воспитывает творческие способности, художественный вкус, воображение, развивает эстетическое чувство (умение видеть красоту формы, движений, пропорций, цвета), что очень важно и необходимо для человека занимающегося этим видом искусства.

Цель программы

Формирование художественной культуры в дизайне на основе освоения технических и художественных приемов в области интерьера и ландшафта.

Задачи

- Научится воспринимать содержание искусства.
- Научится технике владения приемами изобразительного искусства.
- Овладение художественными навыками, умениями, знаниями.
- Научить изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости.

Программа объединяет занятия композицией, графикой и проектированием интерьера и ландшафта. От простых заданий обучающийся постепенно переходит к более сложным и творческим.

Суть данной программы заключается в том, чтобы привить обучающимся основы изобразительной грамоты, т.е. научить видеть и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости, изображать ту же форму в цвете. Развить у обучающихся объемно пространственное мышление. Дать им понятие об основных элементах композиции и основные понятия о законах проектирования. Основой коллектива являются обучающиеся, прошедшие обучение по образовательной программе «Основы дизайна», а также дети, работающие на высоком уровне в области изобразительного искусства и дизайна.

Форма и режим занятий. Принимаются дети в возрасте от 8 до 15 лет. Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа (занятие делится на 2 части по 45 минут с 15-минутными перерывами для проветривания).

В группе 12-15 человек.

Критерии приема в творческое объединение следующие:

- желание работать в данном коллективе;
- стремление получить начальные допрофессиональные знания в области дизайна.

Форма занятий предполагает как теоретическую так и практическую деятельность. Показываются образцы не только высокого искусства, но и неудачные примеры решения поставленной задачи.

Первый год обучения является базовым, где большое внимание уделяется композиции и проектированию. Второй год обучения является творческим, где учащиеся делают проекты интерьеров, ландшафтов как на заданную, так и на свободную тему.

Отличительные особенности программы заключены в принципах создания технологии обучения.

Новизна программы в неоспоримых преимуществах технологического образования, которая научно обоснованна и подтверждена практической работой, а также рекомендована Министерством образования Российской Федерации. Стремление применить полученные знания и навыки будущей профессии отличает данную программу от традиционной.

Актуальность. Формирование у детей технологического мышления и культуры имеет принципиальное значение в общей системе образования. Это напрямую относится к архитектуре и дизайну.

Педагогическая целесообразность. Формирование у обучающихся творческого мышления, мобильности, критичности, оригинальности, глубины и продуктивности в творческой деятельности.

Прогнозируемые результаты

По окончании первого года обучающиеся должны знать:

- Основы архитектуры и дизайна.
- Основы композиции.
- Основы цветоведения и цветовую палитру.
- Основы перспективы.
- Основные направления и стили в дизайне.
- Основные термины искусства и архитектуры.

Должны уметь:

- Правильно использовать формат листа (горизонталь, вертикаль).
- Определять цветовую гамму.
- Пользоваться масштабом.
- Правильно пользоваться чертежными принадлежностями и красками.

- Начертить план и перспективу объекта.
- Уметь пользоваться терминологией.

У обучающегося должно быть развито:

- Фантазия.
- Чувство пространственного мышления.
- Чувство цвета, линии, ритма.

Должно быть воспитано:

- Стремление к созиданию.
- Стремление к общению с искусством.
- Умение довести начатую работу до логического завершения.

По окончании второго года обучающиеся должны знать:

- Основные направления архитектуры, дизайна, изобразительного искусства.
- Основные направления и стили в дизайне.
- Простейшую историю искусств.

Должны уметь:

- Технически грамотно выполнять проект в полном объеме (план, перспектива, развертка).
- Технически грамотно делать растяжку цвета.
- Уметь рисовать с натуры гипсовые фигуры.
- Уметь грамотно писать с натуры.

У обучающегося должно быть развито:

- Абстрактно-образное мышление.
- Способность к созданию проекта в едином стиле.
- Способность самостоятельно завершать рисунок и живопись.

Должно быть воспитано:

- Стремление к созиданию.
- Стремление к изучению приемов в проектировании, рисунке и живописи.
- Самостоятельность.

Учебно-тематический план
1 года обучения

№ п/п	Название раздела темы	Форма занятий	Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.		2	2	
1.	Основы архитектуры и дизайна		4	2	2
2.	Основы композиции		20		
2.1.	Формат листа. Равновесие, пропорции, фантазийные темы			10	10
3.	Дизайн интерьера		50		
3.1.	Построение интерьера. План. Перспектива. Развёртка. Детали интерьера. Освещение			10	40
4.	Ландшафтная архитектура		64		
4.1.	Выполнение проекта ландшафта. Детали ландшафта. Фантазийные темы			10	20
4.2.	Детали ландшафта. Постройки. Детали. Освещение			10	24
5.	Итоговое занятие		4	1	3
	Всего часов		144	45	99

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
1 раздел. Основы архитектуры и дизайна

Вводное занятие.

Теория: Правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. Знакомство с различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Знакомство с художественными средствами живописи, графики, скульптуры, дизайна.

1 тема: «Общее представление об архитектуре и дизайне. Основные направления дизайна».

Теория: Понятие «архитектуры». Краткий обзор истории архитектуры. Знакомство с основными направлениями дизайна: экстерьер и ландшафтная

архитектура, интерьер и оборудование, моделирование одежды, промграфика, реклама и плакат («уличный дизайн»).

2 тема: «Знакомство с основами рисунка, живописи, дизайна в экстерьере и интерьере. Масштаб. План. Перспектива».

Теория: Просмотр репродукций, видеоматериалов, показывающих различные школы и направления. Основные закона построения перспективы, чертёж плана. Выполнение макета. Применение масштаба в практической работе.

Практика: Работа карандашом. Выполнение плана-схемы простейшего интерьера (формат листа А-3, А-2). Рисунок карандашом и тушью интерьера на заданную тему. Фантазийные темы. Рисунок гипсовой розетки с натуры.

3 тема: «Материалы для практической работы».

Теория: Материалы для работы пятном и контуром. Понятие «контур», «пятно», «силуэт». Сочетание различных материалов в работе. Особенности конкретной техники. Просмотр репродукций.

Практика: Простейшие упражнения по заливке кистью ровной поверхности листа бумаги (тушью, акварелью). Работа по воображению, на заданную тему различными материалами в сочетании линии и пятна. Формат А-3, А-2. Живопись с натуры, натюрморт.

4 тема: «Техника работы тушью, акварелью, гуашью, темперой».

Теория: Просмотр плакатов, репродукций и работ преподавателя. Разнообразие применения материалов для практической работы. Сочетание туши и акварели, гуаши и темперы.

Практика: Растяжка цвета от темного до светлого (акварель, тушь). Ровное закрашивание поверхности гуашью и темперой (кисть и поролоновый валик). Обучающиеся выполняют упражнения качественно (два занятия). Живопись с натуры (натюрморт), фантазийные темы, пейзаж.

2 раздел. Основы композиции

1 тема: «Формат. Заполнение листа. Свойства и средства композиции».

Теория: Основы композиции. Центр листа. Край листа. Равновесие. Смещение композиционного центра. Горизонталь и вертикаль. Главное – второстепенное. Симметрия и асимметрия. Ритм (правильный и неправильный, волнообразный).

Практика: Просмотр иллюстраций, плакатов, слайдов. На тему «Интерьер в черно-белом и цветном вариантах». Формат А-3. Рисунок линейный и тональный с натуры. Фантазийные темы.

Заполнение листа геометрическими фигурами. Сочетание линии и пятна в композиции листа. Упражнения по всем положениям раздела. Заполнение листа геометрическими фигурами, а также растительными мотивами разного размера, поворота, цвета. Свободная тема в черно-белом и цветном вариантах (3–4 варианта). Натюрморт. Формат А-4, А-3.

2 тема: «Цветовой тип объекта. Цветные элементы в направлениях дизайна. Упражнения. Эскизы».

Теория: Определение главного определяющего цвета в интерьере, костюме, плакате. Понятие «тона» в цвете. Темное и светлое. Затемненное и освещенное. Цвет на вертикальной и горизонтальной плоскости. Просмотр репродукций, плакатов, эскизов.

Практика: Фантазийные эскизы интерьеров, одежды, плакатов в цвете. Выполнение цветowych деталей для интерьера (ковер, гобелен, живопись, керамика) (3–4 варианта). Живопись с натуры (гуашь, акварель, акрил).

Основные цветовые отношения потолка, стены и пола. Материалы: акварель, гуашь, темпера. Формат А-4, А-3.

3 раздел. Дизайн интерьера

1 тема: «Практическое построение интерьера (объекта) в перспективе. План. Развёртка».

Теория: Виды перспективы. Основные правила линейной перспективы. Построение перспективы основной стены и боковой стены. Точка горизонта. Построение (чертёж) плана интерьера. Развёртка 2-х и 3-х стен интерьера. Цвет в перспективе. Просмотр чертежей, проектов, рисунков, плакатов.

Практика: Черчение плана с применением масштаба. Построение перспективы с заданной точки зрения (формат А-4, А-3). Проект перспективы интерьера с развёртками и цветовыми элементами и деталями (формат А-3). Материалы: карандаш, тушь, акварель, пастель, гуашь. Живопись с натуры с гипсовым предметом (акварель, гуашь, акрил). Формат А-3, А-2. Фантазийные темы в цвете.

2 тема: «Выполнение макета. Плоскостная аппликация».

Теория: Основные сведения о работе над макетом. Эскиз. Анализ формы. Изготовление развёрток. Цветовое решение. Просмотр плакатов и слайдов. Роль освещения в интерьере.

Практика: Выполнение макета интерьера и его развёрток из бумаги и картона. В масштабе: 1:20 и 1:50. Применение плоскостной аппликации в макете. Материалы: цветная бумага, картон, пластик. Макет выполняется по желанию учащегося. Дизайн интерьера на свободную тему с применением различных техник. Формат А-3. Живопись и рисунок с элементами архитектуры.

3 тема: «Скульптура, керамика и малые формы в интерьере и ландшафтной архитектуре».

Теория: Влияние деталей на решение главной задачи в построении архитектурного пространства. Выработка идей, вариантов и альтернатив.

Применение скульптуры, керамики, живописи и фитодизайна в интерьере. Посещение выставок по дизайну. Просмотр видеофильмов и плакатов.

Практика: насыщение интерьера произведениями искусства и малыми формами. Выполнение эскизов в свободной форме. Материалы: акварель, гуашь, темпера, пастель (формат А-3, А-4). Работа над вариантами – два занятия (3–4 варианта). Живопись в интерьере. Картина, декоративная вставка, веер.

4 раздел. Ландшафтная архитектура

Общее понятие о ландшафте.

Теория: Обзор истории ландшафтов.

Практика: Выполнения проекта экстерьера. Детали ландшафта: альпийская горка, клумба, солитер, деревья, кустарники, цветы, водные объекты, постройки и детали ландшафта. Материалы для работы: тушь, гуашь, темпера, графические материалы, бумага А-4, А-3, А-2.

Теория: Малые и большие формы (скульптура) в ландшафте.

Практика: Фантазийные темы со скульптурными деталями. Освещение в ландшафте.

5 раздел. Итоговое занятие. Зачет

Итоговое занятие проводится в конце учебного года. Проводится анализ проделанной работы, а также коррекция практических занятий. Особый акцент делается на качество исполнения технических приемов (построение перспективы и ландшафта). Все обучающиеся оцениваются по 10-балльной системе.

Учебно-тематический план 2 года обучения

№ п/п	Название раздела темы	Форма занятий	Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие		2	2	
1.	Основы композиции		24		
1.1.	Формат листа. Равновесие, пропорции, фантазийные темы			10	10
2.	Дизайн интерьера		50		
2.1.	Построение интерьера. План. Перспектива. Развёртка. Детали интерьера. Освещение			10	40
3.	Ландшафтная архитектура		64		
3.1.	Выполнение проекта ландшафта. Детали ландшафта. Фантазийные темы			10	20
3.2.	Детали ландшафта. Постройки. Детали. Освещение			10	24
4.	Итоговое занятие		4	1	3
	Всего часов		144	45	99

1 раздел. Основы композиции

1 тема: «Формат. Заполнение листа. Свойства и средства композиции».

Теория: Основы композиции. Равновесие. Смещение композиционного центра. Главное – второстепенное. Симметрия и асимметрия. Ритм (правильный и неправильный, волнообразный). Холодный и теплый цвета в дизайне.

Практика: Просмотр иллюстраций, плакатов, слайдов. На тему «Интерьер и ландшафт в цветном варианте». Формат А-3. Форэскизы интерьеров и ландшафтов.

Заполнение листа геометрическими фигурами. Сочетание линии и пятна в композиции листа. Упражнения по всем положениям раздела. Заполнение листа геометрическими фигурами, а также растительными мотивами разного размера, поворота, цвета. Свободная тема в цветном варианте (3–4 варианта). Натюрморт. Формат А-4, А-3.

2 тема: «Цветовой тип объекта. Цветные элементы в направлениях дизайна. Упражнения. Эскизы».

Теория: Цветовой тип объекта. Определение главного определяющего цвета в интерьере, costume, плакате. Понятие «тона» в цвете. Темное и светлое. Затемненное и освещенное. Цвет на вертикальной и горизонтальной плоскости. Просмотр проектов интерьеров и ландшафтов.

Практика: Фантазийные эскизы интерьеров и ландшафтов в цвете. Выполнение цветowych деталей для интерьера (ковер, гобелен, живопись, керамика) (3–4 варианта). Живопись с натуры (гуашь, акварель, акрил).

Фантазийные темы. Интерьер и ландшафт (холодные и теплые цвета).
Материалы: акварель, гуашь, темпера. Формат А-4, А-3.

2 раздел. Дизайн интерьера

1 тема: «Практическое построение интерьера (объекта) в перспективе. План. Развёртка».

Теория: Виды перспективы. Основные правила воздушной и линейной перспективы. Интерьер (три стены, две стены, развёртка). Построение

(чертёж) плана интерьера. Цвет в перспективе. Просмотр чертежей, проектов, рисунков, плакатов.

Практика: План с применением масштаба. Построение перспективы с заданной точки зрения (формат А-4, А-3). Проект перспективы интерьера с развёртками и цветовыми элементами и деталями и авторскими вставками (формат А-3). Материалы: карандаш, тушь, акварель, пастель, гуашь. Живопись с натуры с гипсовым предметом (акварель, гуашь, акрил). Формат А-3, А-2. Фантазийные темы в цвете.

2 тема: «Детали интерьера».

Теория: Детали интерьера как составная часть проектирования. Анализ формы. Текстиль в интерьере. Фитодизайн. Стекло, керамика. Просмотр плакатов и слайдов. Роль освещения в интерьере.

Практика: Выполнение форэскизов, эскизов интерьера и ландшафта в масштабе 1:20 и 1:50. Дизайн интерьера и ландшафта на свободную тему с применением различных техник. Формат А-3, А-4. Материалы: цветная бумага, картон, гуашь, акрил. Живопись и рисунок с элементами архитектуры.

3 тема: «Скульптура и малые формы в интерьере и ландшафтной архитектуре».

Теория: Влияние деталей на решение главной задачи в построении архитектурного пространства. Выработка идей, вариантов и альтернатив.

Применение скульптуры, живописи и фитодизайна в интерьере. Просмотр видеофильмов и плакатов.

Практика: насыщение интерьера произведениями искусства и малыми формами по предварительно выполненным эскизам и рисункам. Выполнение эскизов в свободной форме. Материалы: акварель, гуашь, темпера, пастель (формат А-3, А-2). Работа над вариантами – тема свободная. Живопись в интерьере. Картина, декоративная вставка, веер, гобелен.

3 раздел. Ландшафтная архитектура

Общее понятие о ландшафте.

Теория: Обзор истории ландшафтов. Насыщение ландшафта растениями, кустарниками, деревьями. Роль водоемов в ландшафте. Ландшафты и водные объекты в искусстве Востока (Китай, Япония). Постройки и сооружения.

Практика: Выполнения проекта экстерьера по заранее выполненным эскизам и рисункам на заданную и свободную тему. Детали ландшафта: альпийская горка, клумба, солитер, деревья, кустарники, цветы, водные объекты, постройки и детали ландшафта. Материалы для работы: гуашь, акрил, темпера, графические материалы, бумага А-4, А-3, А-2.

Теория: Малые и большие формы (скульптура) в ландшафте. Освещение (верхнее, нижнее, боковое, цветное, прожекторное). Сады Китая и Японии («Сад как путь»).

Практика: Фантазийные темы по заранее выполненным эскизам (птицы, животные) со скульптурными деталями. Освещение (естественное и искусственное) в ландшафте. Скульптурные формы и искусственное освещение. Мостики на водных объектах. Рыбы в водных объектах. Растение в водных объектах. Материалы: акрил, гуашь, темпера, акварель. Формат А-3, А-2.

4 раздел. Итоговое занятие. Зачет

Итоговое занятие проводится в конце учебного года. Проводится анализ проделанной работы, а также коррекция практических занятий. Особый акцент делается на качество выполнения деталей в дизайне и ландшафте (построение перспективы и ландшафта). Все обучающиеся оцениваются по 10-балльной системе.

Условия реализации программы

Оборудование:

- Хорошо освещенный кабинет.
- Наличие водопровода.
- Столы и стулья.
- Шкафы.

Оснащение:

- Мольберты.
- Компьютерное сопровождение (собственность обучающегося).
- Бумагу, картон, краски, клей, графические материалы учащиеся приносят с собой.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методические подборки

1. Искусство Востока.
2. Искусство Европы.
3. Проектирование.
4. Композиция.
5. Ландшафтная архитектура.
6. Бассейны.
7. Текстиль в интерьере.
8. Технический дизайн.
9. Направления и стили в дизайне.
10. Авторские проекты, произведения искусств.

Список используемой литературы.

1. Фаворский В.А. Теория композиции. – М.: Советский художник, 1988.
2. Алексеев С.С. О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974.
3. Леонтьев Т.К. Дорогой поиска. – М.: Искусство, 1965.
4. Дмитриева Н.А. Краткая истории искусств. – М.: Искусство, 1986.
5. Марысаев Ю.В. Учебное пособие по изобразительному искусству. – М., 1988.
6. Лутцва. Технология. Ступень к мастерству. – М.: Вентана-Граф.
7. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проективная деятельность школьника. – М.: Вентан-Граф.
8. Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса. – М.: Искусство, 1974.
9. Ежемесячные журналы: «Салон», «Интерьер и дизайн», «Мир и дом», «Ландшафтная архитектура», «Наше наследие», «Красивые квартиры», «Бассейны», «Строительство и дизайн».
10. Периодическая печать.

Рассмотрено на заседании МО
Протокол № 1
от 25.08.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
И.Г.Грибкова
29.08.2017