

Образовательная программа
дополнительного образования детей
«Дизайн и архитектура в жизни человека»

Составитель:
Лучникова О.О.
Педагог ИЗО и
Черчения
МОУ «СОШ № 44»

Пермь 2009 год

Пояснительная записка.

Среди предметов художественно-эстетического цикла важное место занимает дизайн. Современный уровень развития производства, техники немислим без художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, прочность конструкции, но и эстетический вид изделия или предмета.

Выйдя из недр декоративно-прикладного искусства, дизайн в настоящее время во многом определяет внешний и внутренний вид различных построек, современных видов наземного, воздушного, речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, различного рода упаковок и многого-многого другого.

Слово «дизайн» в переводе с английского значит «чертёж», «проект», «эскиз», «замысел». В наши дни это слово обозначает особую область искусства конструирования предметного мира по законам красоты. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к каждой вещи. Проектирование каждого объекта предполагает учет многих сторон, например технологии упаковки объекта, условий доставки на транспорте, как и где хранится, как используется, какова окружающая световая и цветовая среда и т. д.

Художественное проектирование любой вещи требует умений рисовать, чертить, моделировать из бумаги, картона, лепить. Точно так же необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, декоративно прикладного искусства, черчения, лепки, моделирования.

Данная программа включает комплекс этих вопросов. Главное учащиеся должны как можно глубже изучить основы дизайна.

Весь курс делится на беседы и практические работы. Как правило, беседы предшествуют практическим работам - всё зависит от темы задания и задач всего курса в каждом году обучения. При этом предусматриваются различные виды графической деятельности школьников, связанные с художественным проектированием окружающей предметной среды: жилища, общественного интерьера, открытого пространства.

Практические работы выполняются на бумаге, картоне карандашом, акварельными и гуашевыми красками, тушью. При необходимости используются чертёжные инструменты, клей, ножницы, пластилин, обрезки досок, фанеры и другие природные материалы. Но в основном для эскизов, моделей и макетов применяют бумагу. Отдельные работы выполняются в виде аппликаций, коллажей.

Время на беседы, практические занятия распределяется в зависимости от темы задания, его сложности, уровня подготовки.

На практические занятия отводится подавляющее количество учебных часов (не менее трёх четвёртых всего времени).

Очень важно на занятиях художественным конструированием активно использовать знания, умения и навыки, полученные школьниками на уроках труда, изобразительного искусства и черчения.

Для активизации познавательной деятельности учащихся, развития их интереса к дизайну используются разнообразные типы занятий, формы и методы проведения занятий.

Сообщение новых знаний (занятия-лекции, беседы, занятия с элементами выступлений учащихся и т.д.).

Комбинированные занятия (сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями; сообщение новых знаний + практикум: импровизация и т.д.).

Обобщающие (викторины, тематические кроссворды, занятия-путешествия).

Организуются экскурсии на заводы, в конструкторское бюро, проектные мастерские, к памятникам архитектуры, в центры народного творчества, на выставки различных технических средств связи, автомобилей, мебели, бытовых предметов. А также приглашаются для встреч с учащимися художники-дизайнеры, конструкторы, искусствоведы. Организовываются фотовыставки, вечера-лекции, вечера-беседы, посвященные проблемам дизайна.

Многие учебные работы выполняются коллективно. Коллективное выполнение проектов, макетов, моделей, художественных конструкций всегда рождает повышенный интерес, творческий настрой, желание успешно завершить работу.

Очень важно чтобы знания и навыки способствовали развитию уверенности, самоутверждению, чтобы не потерялась индивидуальность ребёнка, для этого нагрузка и задания для школьников дифференцируются с учетом способностей личностных пристрастий и возможностей.

Данная программа предполагает занятия со всей группой (не более 15 человек), возраст детей: 13 – 17 лет. Весь курс рассчитан на два года обучения, по четыре часа в неделю.

В течении года с целью отслеживания качества усвоения школьником программы проводится диагностическое исследование:

- Тестирование
- Наблюдение за выполнением учебных и творческих работ
- Сравнительный анализ результатов деятельности школьника.
- Итоговая выставка.

Цели и задачи.

Основная цель обучения – всестороннее развитие мышления школьников, их пространственного воображения.

Основные учебно-воспитательные задачи курса:

- способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, формированию у детей вкуса;
- дать школьникам первое представление о дизайне как специфической художественно-творческой конструкторской деятельности человека;
- ознакомить с историей возникновения и развития дизайна за рубежом и в России;
- ознакомить с основными методами художественного проектирования;
- повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у них технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских способностей;
- сформировать простейшие умения и навыки в художественном конструировании (составление рисунков, эскизов, чертежей-проектов, макетирование, моделирование).
- Развитие интеллектуально – творческого потенциала личности.

Содержание программы.

I. Введение (6 часов)

Знакомство с программой всего года обучения, с материалами, которые необходимы в процессе обучения.

Дизайн – что это такое? История развития дизайна. «Веркбунд» и первый дизайнер Петер Беренд.

История зарождения и развития дизайна в России. Вхутеин и его роль в развитии отечественного дизайна.

Основные виды дизайна (промышленный, жилой, ландшафтный, одежда, графический, фитодизайн). Стили, школы, направления.

Современные проблемы дизайна в России и за рубежом.

II. Дизайн-техника (16 часов)

Краткий обзор простейших приемов дизайн-техники графики, общие понятия о дизайн-технике графики и её определение.

Основные инструменты, используемые дизайнерами: карандаши, рейсфедеры (прямой и циркульный), перо и рапидограф, мягкие и жёсткие кисти, губки, аэрограф.

Основные материалы дизайнера: бумага, тушь, акварель, темпера, гуашь.

Приёмы и правила работы с инструментами и материалами в дизайн-технике.

Виды графики. Чёрно-белая линейная графика: линии, штрихи, точки. Тоновая графика – отмывка. Цветоведение. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Работа цветом: отмывка, ретушь, лессировка, имитация цвета и текстуры материала.

Задание:

- Создание эскизов (обои, портьеры, напольные покрытия)
- аппликация
- шаблоны.

III. Рисунок - чертеж – макет. (16 часов)

Значение рисунка и чертежа в дизайне. Основные выразительные средства в художественном конструировании.

Отличия рисунка, технического рисунка и чертежа.

Основные выразительные средства в художественном конструировании (начальное ознакомление).

Задание:

- Макетирование.
- Эскиз решетки.

IV. Форма и формообразование. (16 часов)

Общие понятия и представления о форме. Выразительность формы и внешний вид (стайлинг) изделия. Основные свойства объёмно-пространственных форм: масса, величина, геометрический вид, положение в пространстве.

Графические приёмы отображения формы на плоскости. Эмоциональное воздействие формы. Визуальная целостность формы. Формы и стиль. Формы и мода.

Задание:

- Создание коллажа
- Эскиз костюма
- Бумагопластика (создание макета дома).

V. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (16 часов)

Из истории шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация (антиква, рубленые, брусковые, чертёжные).

Требования предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота выполнения, единство стиля, соответствие содержанию.

Шрифт как необычный элемент и выразительное средство художественного проекта. Шрифт и цвет. Шрифт и оптические иллюзии.

Задания:

- Создание шрифтовых композиций.
- Макет разворота или обложки журнала.

VI. Проектирование. В мире вещей. (30 часов)

Виды и этапы объёмного проектирования. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, художественно-конструктивный проект).

Особенности проектирования отдельных вещей.

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи.

Задания:

- проектное упражнение на функциональное использование формы (чем может быть шар?)
- проектное задание «фантазийные вещи»: сапоги- скороходы, ковер-самолёт (полуфантастическое соединение функций).
- Особенности проектирования среды: игровых площадок, жилищ, выставок, спортивного и актового залов.

VII. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (34 часов).

Дизайн – средство создания пространственно – вещной среды интерьера. Историчность и социальность интерьера. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.)

Функционально-архитектурная планировка своего дома. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, детей и т. д.

Дизайн и архитектура моего сада. Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы.

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Альпийские горки. Малые архитектурные формы сада: беседка, ограда, бельведер. Садовая мебель. Икебана как пространственная композиция в интерьере.

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Соответствие материала и формы в одежде. Целостность и мода. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.

Дизайн современной одежды. О психологии индивидуального и массового. Возраст и мода. Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и кич.

Сфера имидж-дизайна. Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющий форму поведения и контактов в обществе.

Моделируя себя - моделируешь мир. Человек – мера вещного мира. Создавая «оболочку» - имидж, создаёшь и «душу».

Примерный перечень практических работ.

1. Разработка упаковки для овощей, фруктов, ягод, мороженого (эскиз).
2. Конструирование и изготовление упаковки (макет)
3. Выполнение композиций школьных эмблем, эмблем класса, кружка.
4. Конструирование игрушек, состоящих из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов, цилиндров). (эскиз и макет)
5. Выполнение шрифтовых композиций (название учебного кабинета, учебного предмета).
6. Выполнение эскизов и дальнейшая лепка из глины, пластилина народных игрушек (дымковская, филимоновская и др.).
7. Раскраска игрушек.
8. Выполнение эскизов старинных русских костюмов и костюмов других народов (удмуртских, башкирских, осетинских и др.)
9. Создание эскизов декоративных решеток для ограждения участков датского сада, школы, окон, банков.
10. Выполнение упражнений на гармоничное сочетание цветов, подбор цветов по колориту.
11. Разработка экслибриса.
12. Разработка оформления актового зала к праздникам.
13. Разработка современной посуды для салона самолёта, купе поезда, буфета.
14. Разработка проектов сувениров.
15. Составление орнаментов для обивки декоративной ткани, обоев
16. Эскизный макет витрины магазина.
17. Создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (сквер с фонтаном и памятником, детский парк).
18. Коллективная работа «Город будущего»
19. Создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенностей дома – роскошь, удобство и аскетизм (чертёж).
20. Эскизный рисунок с использованием коллаж-проекта пространственного воплощения плана своей комнаты.
21. Макетирование фрагмента сада из природных материалов.
22. создание композиции из цветов, веток по мотивам искусства икебаны.
23. Создание проекта вечернего платья – рисунок или рельефный коллаж.
24. Проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для работы).
25. Коллективное задание (по группам) : создание имиджмейкерского сценария- проекта (« Иванов – лучший ученик года», «Петрова - в мэры», «Сидорова – мисс Европы») с использованием различных визуальных элементов.

Учебно-тематический план.

№	Образовательный блок	тема	всего	Формы учебных занятий
1	Введение	а) Презентация программы. Б) История развития дизайна. В) Развитие дизайна в России. г) Основные виды дизайна. Д) Современные проблемы дизайна.	1 1 1 2 1	Беседа. Лекция с элементами беседы. Экскурсия. Видеоурок.
2	Дизайн-техника	а) общие понятия о дизайн-технике. Б) Основные инструменты, материалы. В) Приёмы и правила работы с инструментами и материалами. Г) Прямые линии и организация пространства. Виды графики. Д) Цветоведение. Аппликация.	1 1 4 5 5	Беседа – диспут. Экскурсия в КБ. Практикум Творческая работа Творческая работа
3	Рисунок – чертеж – макет.	а) Значение рисунка и чертежа в дизайне. Композиционные основы макетирования. Б) Художественное конструирование	4 12	Лекция. Практикум. Эскизные зарисовки. Групповая работа (макет).
4	Форма и формообразование.	А) Общие понятия. Б) Графические приёмы отображения формы. В) Формы и стиль. Г) Формы и мода	2 6 4 4	Беседа. Практикум. Дискуссия. Практикум. Коллективная работа (коллаж).
5	Шрифт.	А) история шрифта. Б) Требования предъявляемые к шрифту. В) Шрифт и цвет. Г) Шрифт и оптические иллюзии	2 2 6 6	Видеоурок Практикум Экскурсия. Практикум. Индивидуальная работа.
6	Проектирование.	А) Виды и этапы объемного проектирования б) Этапы художественного проектирования	5 5 10	Круглый стол. Мозговой штурм. Деловая игра «Конструкторское бюро»

		в) Особенности проектирования отдельных вещей г) Вещь: красота и целесообразность.	10	Деловая игра «нормоконтроль» Проектная деятельность.
7	Человек в зеркале дизайна и архитектуры.	А) Образ и стиль. Б) Мой дом – мой образ жизни. (Функционально-архитектурная планировка дома) В) Дизайн и архитектура сада. г) Мода, культура и ты. (Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды) Д) Мой костюм – мой облик. (Дизайн современной одежды) Е) Имидж: лик или личина? (Сфера имидж-дизайна) Ж) моделируя себя – моделируешь мир.	2 8 8 4 4 6 2	Лекция. Мозговой штурм. Проект. Видеоурок. Экскурсия. Практикум. Беседа. Практикум. Экскурсия. Практикум. Беседа. Проект-сценарий. Показ проектов. Защита.
		Итого	134	

Список литературы

1. Цыганкова Э. У истоков дизайна. - М., 1977.
2. Кузин В.С. Основы дизайна. – М., 1997.
3. Холмянский Л.М. Дизайн. – М., 1985.
4. Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. – М., 1974.
5. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. – М., 1988.
6. Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн. - М., 1997.
7. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994.
8. Графический дизайн США. – М., 1989.
9. Художественное проектирование / Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. – М., 1979.
10. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. – Ташкент, 1988.
11. Орнамент всех времён и стилей (в 4-х книгах-альбомах). – М., 1995.
12. Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М., 1987.
13. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика в средней школе. – М., 1999.
14. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. – М., 1975.
15. Дижур А.Л. Художественное конструирование. – М., 1971.
16. Михайлов С.М. История дизайна. – М., 2000.
17. Изобразительное искусство. Основы композиции и дизайна. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией С.А. Полищук. – М., 2001.

Знания и умения учащихся.

По окончании обучения школьники должны:

- **Знать** основные этапы развития и истории дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;
- **Знать** систему теоретических основ дизайна (законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени, цветоведения, композиции, шрифтов).
- **Знать** основы художественного изображения;
- **Знать** особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно – образных начал и их социальную роль;
- **Знать** основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
- **Уметь** анализировать произведения дизайна;
- **Уметь** конструировать объёмно- пространственные композиции, моделировать архитектурно – дизайнерские объекты (в графике и объёме);
- **Уметь** моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;
- Понимать образный язык конструктивных видов искусства;
- **Уметь** работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных заданий и вещной среды;
- **Уметь** конструировать основные объёмно - пространственные объекты;
- **Уметь** реализовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику фактур;

При решении художественно-творческих задач на занятиях формируются следующие **навыки**:

- Владение формообразованием, объёмом в дизайне (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- Композиционного макетирования объектов на предметной плоскости в пространстве;
- Работы над эскизами (витража, росписи, мозаики);
- Использования разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).