

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 397 Кировского района Санкт-Петербурга имени Г.В. Старовойтовой**

СОГЛАСОВАНА
на заседании МО
протокол №7
от 29.08.2023 года

ПРИНЯТА
на заседании
педагогического совета
протокол №7
от 29.08.2023 года

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от 29.08.2023 года №284
директора ГБОУ гимназии № 397
им. Г.В. Старовойтовой
_____ Матвеева Т.Е.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

внеурочной деятельности
«Юный конструктор» 9 класс

Программу составил учитель изобразительного искусства
Лютиков Антон Николаевич

Санкт-Петербург
2023–2024

Пояснительная записка

Человек живет в мире вещей, но зачастую не умеет управлять ими. Владение элементарной грамотой конструктивных искусств необходимо каждому из нас в повседневной жизни, например при выборе одежды или создании интерьера. Востребованным оказывается не только содержательное наполнение той или иной вещи (то есть, из чего она произведена и ее функции), но и ее место в социокультурном пространстве.

Программа по основам дизайна способствует формированию вкуса и сознания учащихся, которые должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до нас, но и уметь делать мир вокруг удобным, экологичным, преобразовывать его по законам красоты. В наше время профессия дизайнера является не только модной, но и необычайно востребованной обществом в целом.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности заключается в возможности погружения в конструктивный мир дизайна, процессы и методы создания новых предметов, в формирование предметной среды, планирование и осуществление своей деятельности.

Особенностью курса является его надпредметный характер, что побуждает учащихся к интеграции знаний различных предметов и областей.

Цель программы – создать педагогические условия для вовлечения учащихся в процесс художественного конструирования, расширения их кругозора, развития художественно- творческих способностей и проектной исследовательской деятельности.

Задачи:

- освоить и применить знания по теории композиции, истории дизайна, цветоведению, художественному проектированию;
- сформировать у учащихся навыки работы с формообразованием;
- использовать современные художественные материалы для передачи своих замыслов;
- познакомить с различными техниками и технологиями, используемыми при создании художественного образа;
- сформировать умения планировать и осуществлять свою деятельность, отслеживать результаты ее выполнения;
- сформировать способность самостоятельно приобретать и преобразовывать предметные знания.

Образовательные ценности:

Совершенствуя свои навыки и умения в графических работах, а также продолжая изучать законы композиции, учащиеся должны понимать, что для того чтобы научиться художественному конструированию (дизайну) надо гармонично и эстетично использовать функцию, технологию, морфологию и художественный образ вещи.

Художественное проектирование любой вещи производится с помощью конкретных образных и композиционных средств (метафора, синоним, симметрия, модуль, ритм).

Применяя данные средства в создании художественного образа, работая в команде со сверстниками, используя современные художественные материалы и технологии, содержание программы позволит учащимся приблизиться к пониманию красоты.

Практическая значимость программы состоит в том, что в учебном процессе акцент сделан на создание художественного образа, в котором проявляются культурные, социальные и психологические аспекты личности. Предусматривается использование разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: теоретические и практические занятия, работа со справочной литературой, коллективное творчество, проектная деятельность, общее обсуждение выполненных работ. В процессе освоения программы учащиеся овладевают некоторыми приемами художественного конструирования и сами пробуют себя в роли дизайнера.

Все задания программы ориентированы на практическое применение в жизни, создание современной эстетической среды, как в школе, так и в повседневной жизни.

Ожидаемые результаты:

Личностные

- накопление коммуникативных навыков, необходимых для межличностного взаимодействия;
- овладение способами самопознания, рефлексии;
- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.

Метапредметные

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- умение планировать и осуществлять свою деятельность, отслеживать результаты ее выполнения;
- умение осознавать и ставить проблему, искать пути ее решения.

Предметные

- овладение некоторыми приемами художественного конструирования;
- опыт работы с цветом и композицией, разбираться в стилях;
- сформированность ощущения себя в многогранной профессии художника, а также возможности оценить личные качества в соответствии с требованиями времени и профессии;
- опыт презентации индивидуального продукта.

Контроль результативности осуществляется через представление портфолио, выполнение конструктивных и графических творческих заданий разного уровня сложности, вернисажи и выставки творческих работ, защиту реферата, индивидуального или группового проекта по теме курса (на выбор учащихся). Уровень результативности определяется методами самооценки, взаимооценки, а также общественного мнения.

Результативность

По результатам освоения программы внеурочной деятельности учащиеся смогут принять участие в таких формах итоговых мероприятий как:

- выставка творческих работ и проектов, где учащиеся представляют свои достижения коллективной и индивидуальной творческой деятельности, сами оформляют работы и создают экспозицию.
- новогодняя ярмарка декоративно-прикладного искусства, где учащиеся выставляют на всеобщее обозрение посетителей свои работы, выполненные в течение учебного года.

- фестиваль творчества, на который приглашаются родители, заранее готовятся призы и подарки самым активным и творческим участникам проектов.

Требования к уровню усвоения программы

Учащиеся будут знать:

- содержание курса, цель и задачи его изучения;
- содержание понятий композиция, гармония, синтез, модуль, ритм;
- специфические особенности формообразования в дизайне как средства выразительности;

Учащиеся научатся:

- творчески использовать выразительные возможности цвета и формы;
- создавать композиции с разным эмоциональным звучанием;
- участвовать в диалогах по проблемам дизайна;
- производить анализ художественных произведений с точки зрения их пользы и красоты;
- соотносить цветовое решение утилитарных вещей (жилища, одежды, предметов домашнего обихода) с представлением о художественном вкусе и цветовой гармонии.

Программа предусматривает следующие *виды деятельности:*

- выполнение упражнений на закрепление полученных знаний;
- составление собственных колористических, графических и пространственных композиций, графических рисунков – фантазий, образных импровизаций, зарисовок на передачу настроения, образных импровизаций;
- анализ художественного произведения с точки зрения его пользы и красоты;
- организация вернисажей, фестивалей искусств, творческих праздников;
- художественные акции школьников;

- коллективное представление творческих работ;
- публичное выступление с защитой проектов и рефератов по темам программы.

Практические задания сочетают в себе тренировочно-подготовительные, направленные на отработку графических и конструктивных возможностей учащихся. Репродуктивные способствуют совершенствованию художественно-творческих навыков. Эвристические – на преобразование конструктивных, графических и декоративных форм с целью их усовершенствования, что в результате развивает логическое мышление и художественный вкус.

Творческие задания направлены на развитие умений анализировать, размышлять, сравнивать и развивать познавательные и художественные интересы с целью создания своих собственных творческих интерпретаций в сочетании с внешним оформлением работ.

Коллективное творчество способствует формированию позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности.

Учебно-тематический план

№ п.п.	Наименование разделов, дисциплин и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			лекции	практ. занятия	
1.	Теоретические и конструктивные основы дизайна	8	4	4	
1.1	Из истории дизайна	2	2	-	-
1.2	Декоративно - прикладное искусство и художественная промышленность	2	1	1	творческая работа
1.3	Основы организации пространства. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты»	4	1	3	защита проекта
2.	Композиция. Основные принципы организации декоративной композиции	8	4	4	
2.1	Симметрия и асимметрия в композиции. Равновесие в композиции. Виды равновесия. Праздничные украшения.	2	1	1	выставка работ
2.2	Пропорции. Центр композиции, доминанта, соподчинённость. Организация пространства праздника.	2	1	1	практическая работа
2.3	Построение пространства. Изображение глубины на плоскости. Сложившиеся системы перспективы. Презентация оформления школьного зала.	4	2	2	творческий проект

3.	Графический дизайн	10	4	6	
3.1	Общие сведения о графическом дизайне. Средства художественной выразительности. Семантика и стилизация образов.	4	2	2	практическая работа
3.2	Шрифты и шрифтовые композиции. Проект рекламного плаката или афиши.	4	2	2	творческий проект
3.3	Явление оверлеппинга в декоративной композиции. Презентация коллективной творческой композиции.	2	-	2	защита творческой работы
4.	Конструирование из бумаги. Формообразование. Дизайнерский проект «Детская площадка».	8	2	6	
4.1	Приемы работы с бумагой, ее особенности. Создание конструктивных объектов для детской площадки.	4	1	3	практическая работа
4.2	Пространственный дизайн. Объемное конструирование. Презентация коллективного дизайн-проекта «Детская площадка».	4	1	3	защита проекта
	ИТОГО:	34	14	20	

Содержание

Раздел 1. Теоретические и конструктивные основы дизайна (8 часов)

Тема 1.1. Из истории дизайна (2 часа)

История возникновения художественного конструирования. Дизайн как художественно-проектная деятельность по созданию предметной среды. История возникновения понятия «дизайн». Развитие дизайна в XIX и XX вв. Дизайн как определенный способ отношений человека с вещью и самим собой. Связь дизайна с искусством, ремеслом, художественной промышленностью, художественным конструированием. Зарождение движения Искусства и Ремесла. Художники – вдохновители Джон Раскин и Уильям Моррис. Связь искусства модерна с дизайном, теория функционализма (I пол. XX века). Идеи Ле Корбюзье, В. Татлина, К. Малевича, Л. Лисицкого, Л. Попова, К. Кантора и др.

Тема 1.2. Декоративно-прикладное искусство и художественная промышленность (2 часа)

Связь дизайна с другими видами искусства. Принципы дизайна: удобство, эргономичность, красота. Основы эргономики. Виды дизайна. Профессия дизайнера. Декоративные орнаменты в тканях. История развития декоративных тканей античного мира, Древнего Востока, Китая, Японии, Западной Европы. Развитие ткачества в России. Фарфор, ювелирные изделия. История возникновения и развития фарфорового и ювелирного производства. Значение декора в художественной промышленности. Современные направления

художественного дизайна. Учащиеся выполняют творческую работу, разрабатывают эскиз подарочного сувенира и обыгрывают его представление.

Тема 1.3. Основы организации пространства. Дизайн-проект интерьера «Комната моей мечты» (4 часа)

Человек и пространство. Интерьер жилища и общественный интерьер как объекты дизайна. Мебель. Функциональное назначение. Стили и их значение при создании интерьеров. Современные средства организации интерьеров. Значение и символика цвета в интерьере. Фэн-шуй в дизайне интерьера. Учащиеся выполняют дизайн-проект «Комната моей мечты», объединяясь в команды по 3-4 человека. Создают эскиз, вырабатывают совместный стиль и основные компоненты, наполняющие комнату. Представляют свой проект.

Раздел 2. Композиция. Основные принципы организации декоративной композиции. (8 часов)

Тема 2.1. Симметрия и асимметрия в композиции. Равновесие в композиции. Виды равновесия. Праздничные украшения (2 часа)

Понятие симметрии и асимметрии в композиции. Зеркальная, осевая и винтовая симметрия. Приёмы членения плоскости на части по принципу симметрии и асимметрии для достижения равновесия. Статическое и динамическое равновесие. Пропорция в композиции. Пропорции «золотого сечения». Соотношение размеров и форм в композиции. Понятие масштаб, модуль.

Учащиеся выполняют украшения из бумаги для праздничного помещения, используя полученные знания по симметрии и асимметрии, равновесию и т.д., используя сопутствующие материалы.

Тема 2.2. Пропорции. Центр композиции, доминанта, соподчинённость. Организация пространства праздника (2 часа)

Пропорции в композиции. Пропорции «золотого сечения». Соотношение размеров и форм в композиции. Понятие масштаб, модуль. Главные и второстепенные элементы композиции и их соподчинение. Акцент и доминанта. Варианты организации доминанты. Сгущение элементов на одном участке. Выделение элемента цветом. Контрастность форм. Сгущение или разрежение массы элементов. Ритм. Ритмическая организация композиции.

Для практического воплощения учащимся предлагается создать образ пространства праздника (эскиз) с представлением концепции.

Тема 2.3. Построение пространства. Изображение глубины на плоскости. Сложившиеся системы перспективы. Презентация оформления школьного зала. (4 часа)

Сложившиеся системы перспективы (линейная, обратная, двухмерная). Сферическое восприятие пространства. Изображение объемных форм в декоративной живописи. Приёмы соединения отдельно-стоящих предметов в единую композицию.

Практическая работа выполняется по группам (3-4 человека). Создать проект оформления школьного зала к празднику (по выбору), используя полученные новые знания по перспективе и созданию объемных форм.

Раздел 3. Графический дизайн (10 часов)

Тема 3.1. Общие сведения о графическом дизайне. Средства художественной выразительности. Семантика и стилизация образов. (4 часа).

Основы изображения графического дизайна. Понятие «фактуры». Объект и поле композиции. Композиция в квадрате, преимущества. Средства художественной выразительности (точка, линия, пятно). Контур, силуэт. Равновесие. Ритм, ритмические повторы. Симметрия, асимметрия. Центр композиции. Вариативность композиции при минимуме средств. Абстрактные композиции. Понятие стилизации и стиля. Виды стилизации (поверхностная, декоративная). Манера. Метод. Анализ работ художников П. Пикассо, А. Модильяни. Колорит в декоративной композиции. Условность передачи различных характеристик формы. Изменение формы предметов. Упрощение, усложнение формы. Условности. Изменения пропорций предметов. Пластика форм. Доминанта. Введение декоративного контура.

Практическая работа. Выполнить графическую работу на основе одного из изученных понятий.

Тема 3.2. Шрифты и шрифтовые композиции. Проект рекламного плаката или афиши. (4 часа).

Понятие шрифта. Многообразие типов шрифтов. Система пропорций в нормальном шрифте. Шрифт и его взаимодействие с изображением. Буквица. Экслибрис. Аббревиатура. Стиль и шрифт. Художественный образ шрифта. Упражнения на построение шрифтов. Особенности выделения центра композиции в плакате и рекламе. Реклама на улицах города. Рекламные конструкции и архитектура. Влияние рекламы на человека. Реклама услуг, товаров. Понятие фирменного стиля. Внутренние и внешние функции фирменного стиля. Роль фирменного стиля в деятельности различных предприятий и организаций. Основные элементы и носители фирменного стиля (эмблема, товарный знак, логотип, этикетка). Психологическое восприятие фирменного стиля. Особенности создания товарного знака, логотипа, этикетки.

По итогам изучения материала данной темы учащиеся выполняют эскизы рекламного плаката или афиши (работа в группах) и представляют их.

Тема 3.3. Явление оверлеппинга в декоративной композиции. Презентация коллективной творческой композиции. (2 часа)

Понятие оверлеппинга (свободное расположение, касание, накладка, пересечение). Введение тональных или цветовых контрастов. Членение плоскости на части. Возможности графического исполнения композиции. Упражнения. Учащиеся выполняют декоративную композицию в круге или в квадрате из 5-4 стилизованных, упрощенных предметов, используя мотив натюрморта, пейзажа или декоративный образ. Итогом является защита коллективной творческой работы.

Раздел 4. Конструирование из бумаги. Формообразование. Дизайнерский проект «Детская площадка». (8 часов)

Тема 4.1. Приемы работы с бумагой, ее особенности. Создание конструктивных объектов для детской площадки. (4 часа)

Виды бумаги. Фактура, текстура. Цвет и тон в работе с бумагой. Необходимые инструменты и принадлежности. Техника безопасности. Коллаж из рваной и резаной бумаги. Приемы кручения, выгибания, продавливания бумаги. Бумагопластика, квиллинг в оформлении декоративных работ из бумаги. Оформление паспарту, упаковки, открыток, конвертов и т.д.

Практическая работа: создание коллажа – аппликации из разнофактурной бумаги с использованием различных приемов работы с ней.

Тема 4.2. Пространственный дизайн. Объемное конструирование. Презентация коллективного дизайн-проекта «Детская площадка». (4 часа)

Зависимость человека от окружающей среды. Проектное единство ландшафтно-городской среды. Планировка города как композиционно-архитектурное моделирование жизни человека. Понятия агрессивной среды.

Дизайн жилья. Ландшафтный дизайн. Объемное конструирование для декорирования интерьера к различным событиям. Инсталляции. Объемные конструкции в технике оригами. Кусудамы. Ажурное вырезание и конструирование. Декорирование объемных форм. Архитектурные постройки, стилизация форм из бумаги.

Практическая работа. Проект «Детская площадка» (работа в группах).

Итоговый контроль: Защита проектов. Выставка работ учащихся.

Методическое обеспечение программы

Большинство тем программы внеурочной деятельности реализуются за счет проектной деятельности, которая является средством для формирования готовности и способности к саморазвитию и самообразованию ребенка, к познавательной и личностной рефлексии, самостоятельности, инициативности, познавательной мотивации.

Процесс реализации проекта, включающий три основные стадии: разработку замысла, его реализацию и представление готового продукта – хорошо соотносится с задачами формирования регулятивных универсальных учебных действий.

Реализация групповых проектов, требующих совместной деятельности учащихся, создает необходимые предпосылки для формирования и развития коммуникативных умений, готовности и способности к сотрудничеству.

Таким образом, проектная деятельность является тем педагогическим эффектом, который она оказывает на реализацию и достижение требований к подавляющему большинству личностных и метапредметных результатов.¹

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть индивидуальный или коллективный проект. Индивидуальный проект, как правило, сопровождается созданием композиции (эскиза) на заданную тему. Затем учащимся следует:

- ознакомиться с работами художников на подобную тему, фактологическим материалом, особенностями стиля и т.д.

- побывать в музее или используя альбомы по искусству, выполнить наброски, зарисовки необходимых объектов, этюды колористических композиций.

- подобрать материал к созданию презентации на компьютере в программе Power Paint (текст, шрифт, иллюстрации, музыку).

И только после этого можно приступать к созданию итогового проекта.

При работе над коллективным проектом в первую очередь коллегиально обговаривается тематика, стиль оформления и используемые материалы. Распределяются обязанности. Ведется поисковая работа с материалом, предлагаются различные решения оформления, выбирается наиболее удачный проект. Макеты, объекты изготавливаются и собираются в общую композицию. Проводится защита проекта.

¹ Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Э. Кашекова, Е.П. Олесина; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – с.118 – (Работаем по новым стандартам).

Литература

1. Адамчик М. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. – Минск, Харвест, 2010.
2. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика. – М., 2005
3. Брызгов Н., Воронежцев С., Логинов В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика. – М., Издательство В.Шевчук, 2010.
4. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник/Г.Б. Минервин и др.: под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004.
5. Калиничева М., Решетова М. техническая эстетика и дизайн. – М., 2012.
6. Калмыкова Н., Максимова И., Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. – М., КДУ, 2010.
7. Кашекова И.Э., Олесина Е.П. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М., 2013.
8. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: основы объемного конструирования. – Ярославль, Академия развития: Академия Холдинг, 2001.
9. Кочегаров Б.Е. Промышленный дизайн. – М., 2006.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М., 2006.
11. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. Учебник для студентов специальности «Дизайн архитектурной среды». – М., Изд. Новое знание., 1999.
12. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. – М., 1988.
13. Розенсон И. Основы теории дизайна. Учебник для ВУЗов – Спб., Питер, 2013.
14. Рунге В., Сеньковский В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. – М., Пресс., 2003.