МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак

Рассмотрено:

На заседании ШМО

художественно -эстетических

дисциплин

Протокол № 1 от

"29", 08 2016г.

Председатель ШМО

√ Николаенко Н.В.

Согласованно:

Зам. Директора по НМР

С.С. Агеенко sbuggra 2016r. Утверждено: Директор МБОУ

«Щкола-имназия №1»

.Д. Вилкова

Рабочая программа

по предмету дизайн 11 класс

для классов

с художественно - эстетическим профилем

Разработала: учитель технологии и изобразительного искусства Кузьмина Н.Н.

Рабочая программа спецкурса «Дизайн»» для 10-11 классов с художественноэстетическим профилем в рамках предметной области «Изобразительное искусство» базируется на программах, выпущенных под грифом Министерства образования РФ:

- 1. Изобразительное искусство. Основы дизайна. 1-11 класс. Кузин В.С., Шорохов Е.В., Ломов С.П. М; «Дрофа», 2007.
- 2. Издание: Эксперимент: Примерные программы среднего (полного) общего образования. Искусство. 1-11 класс. Медкова Е.С. М; «Просвещение», 2008.
- 3. Графический язык твоей профессии, 10-11 классы: В.В. Степакова, Программа элективного курса.- М; «Просвещение», 2008.

С развитием научно-технического прогресса, убыстрением смены предметной среды, социальными изменениями в обществе всё большее значение приобретает дизайн. Сочетание технического и эстетического начал в его основе позволило осуществить стремление к соединению рационального и эстетически совершенного в проектировании предметного окружения человека, что в свою очередь формирует материальную и художественную культуру.

Роль дизайна в жизни общества такова, что следует говорить о необходимости преподавания не только высших и профессионально-технических учебных заведениях, но и в общеобразовательных школах. Обучение включает художественное и техническое творчество, являющиеся эффективным средством воспитания, целенаправленным процессом образования учащихся.

Именно со школьной скамьи начинается освоение и постижение художественной и эстетической сущности окружающего мира. Там же происходит эстетическая и трудовая подготовка подрастающего поколения. Учащиеся осваивают изобразительное искусство, изучают способы организации преобразования среды, используют компьютер, знакомятся с методами художественного конструирования и другими.

Дизайн отличается так же интегрированностью, межпредметными связями, т. к. учебная и творческая деятельность по предмету основана на различных знаниях и навыках. Можно выявить связи с физикой, математикой, историей, биологией, русским языком, технологией, черчением, изобразительным искусством, мировой художественной культурой. Перечисленное выше способствует целостному восприятию окружающего мира, расширению познавательного интереса учащихся.

В настоящее время общеобразовательная школа получила возможность варьировать количество предметов и курс учебных дисциплин. В связи с этим дизайн преподается по трем направлениям: как составляющая часть в традиционных дисциплинах (изобразительное искусство, черчение, технология), как заменяющий традиционные предметы, как самостоятельный предмет.

Данная программа предназначена для преподавания в 9-11 классах образовательных учреждений с углубленным изучением предметной области «Искусство» и направлена на профессиональную ориентацию учащихся в рамках художественно-технической деятельности.

Цели и задачи программы:

Изучение учащимися основных понятий о дизайнерской деятельности с целью формирования профессиональных и надпредметных компетенций; о ручных и машинных способах получения изображений;

о конструировании и моделировании как разновидности творческой деятельности.

Создание условий для формирования у учащихся преобразующего творческого отношения к окружающей предметно-пространственной среде;

Формирование у учащихся основ проектного мышления, овладение основными профессиональными приемами выражения творческой мысли, графическими и пластическими способами формообразования.

Даная программа направлена на изучение широкого круга графических понятий, видов дизайнерской деятельности, основ проектирования, макетирования, декорирования, историю стилей и т.д., развивая творческие способности, необходимые в любой профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях предмета дизайн направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Дизайн»:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Содержание учебного предмета 11 класс

(68 ч, no2ч в неделю, 2ч – резервное время).

№	Наименование тем	Всего часов	Всего часов В том числе	
			теория	практика
Ι	Вводный урок.	2	1	1
2	Графический дизайн. Приемы получения изображений.	34	8	26
3	Основы макетирования. Бумажная пластика.	14	3	11
4	Основы проектирования.	8	1	7
5	Предметно-пространственная среда как важнейший объект дизайна.	4	1	3
6	Стиль. Историческая база стилевой классификации.	4	1	3
7	Итоговый урок.	2	1	1
	ИТОГО	68	16	52

Общие направления

Обучение в 11-ом классе - завершающий этап изучения дизайна, поэтому на основе ранее изученного материала, приобретенных знаний и умений, в курсе обучения рассматриваются все основные темы, направления, разделы дизайна.

Вводный урок (2ч).

Теоретические сведения: Дизайн - деятельность. Направления. Требования к дизайну (функциональность, эстетика, элемент новизны).

Зрительный ряд: Примеры дизайнерских решений (дизайн среды, графический и индустриальный дизайн).

Задание: Беспредметные композиции на организацию плоскости листа (равновесие, симметрия-асимметрия, движение и др.).

Материалы и инструменты: бумага белая (формат A4), черная гелиевая ручка или тушь, цветные карандаши.

Тема 1.

Графический дизайн. Приемы получения изображений (34 ч).

1. Визуальная культура и средства визуального языка.

Теоретические сведения: Визуальная культура. Визуальный язык. Графические средства визуального языка. Формообразование средствами визуального языка.

Преобразование формы. Ритмические и метрические ряды. Получение формы различными средствами. Метод эвристического комбинирования, метод инверсии, усложнения и упрощение формы.

Зрительный ряд: Примеры дизайнерских решений (графический дизайн).

Упражнения: Выполнить беспредметные композиции на организацию плоскости листа (использовать точки, линии, пятна). Графическое и цветовое решение.

Задания:

Составить композиции с заданной характеристикой (плоскость, пространство, объем и др.)

Материалы и инструменты: бумага белая (формат A3), черная гелиевая ручка или тушь.

2. Шрифт и шрифтовые композиции.

Теоремические сведения: Шрифт. Шрифт как элемент визуальной культуры. Визуализация смысловой нагрузки графическими средствами. Шрифтовые композиции как элемент фирменного стиля. Шрифтовые композиции в полиграфии. Историческое наследие шрифта. Стилевые образования в шрифте. Сведения из истории шрифта. От рукописных шрифтов (манускриптов с миниатюрами до современных полиграфических изданий). Русская книжная графика конца 19-начала 20 века. И.А. Билибин). Графема и гарнитура шрифта. Преобразования шрифта (на основе трансформации сетки). Стилизованные и декоративные шрифты.

Зрительный ряд: Образцы полиграфических шрифтов, шрифтов как элементов фирменного стиля, образцы из истории шрифта и книжной графики. Последовательность выполнения надписей. Приемы и последовательность получения изображений букв (трафарет, выгибание бумажной полосы, макетирование на основе развертки).

Упражнения:

- 1.Собрать коллекцию полиграфических шрифтов (шрифтовые композиции в полиграфии, шрифт как элемент фирменного стиля).
- 2. Выполнить надписи («дизайн», «шрифт» и т.п.) рубленым шрифтом по предложенным образцам.

Задание:

- 1. Выполнить коллаж из полиграфических шрифтов.
- 2. Разработать и выполнить изображение буквицы (в выбранном историческом стиле). Использовать любые приемы получения изображения (графика, трафарет, оттиск и т.д.).
- 3. Выполнить надписи «шрифт», «стиль», «дизайн» или изображения отдельных букв (различные варианты начертания, форм, получения шрифта от рисунка, чертежа до трафарета и объема (бумажная пластика, макетирование)), различные материалы.
- 4. Разработать декоративный шрифт (алфавит) (на основе исторической классификации, создание выбранного образа или соответствие выбранной теме). Вычерчивание основы, разработка основных элементов шрифта.
- 5. Выполнить преобразования надписей, выполненных рубленым шрифтом, на основе трансформации сетки (по дуге, в перспективе, по «смятой» сетке и др.).
- 6. Выполнить изображение «слово-образ». Выбор средств на усмотрение учащихся. 2-3 варианта, обозначающих различные характеристики объекта (мягкость-жесткость-колючесть и т.д.)

Материалы и инструменты: бумага белая (формат А3), черная гелиевая ручка или тушь, цветные карандаши или цветная бумага, образцы полиграфических шрифтов, макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый.

3. Знаки и знаковые системы.

Теоретические сведения: Знаки и знаковые системы. Виды. Получение изображений (знаков).

Стилизация в знаке. Трансформация изображений (от рисунка до символа).

Особенности использования цвета и его свойств в знаке.

Составляющие фирменного стиля. Этапы проектирования фирменного стиля. Пакет документов. Сопутствующая продукция.

Зрительный ряд: Примеры (образцы) знаков и знаковых систем, элементов и носителей фирменного стиля.

Упражнения: Выполнить зарисовки знаков-символов для предметно-пространственной среды.

Задание:

- 1. Разработать знаки-таблички для школьных кабинетов (материалы по выбору учащихся).
- 2. Разработать знаки таблички, обозначающие животных в зоопарке (рисунок декоративное изображения знак символ).
- 3. Разработать элементы фирменного стиля (для зоопарка), использовать ранее разработанный знак. Выполнить макет визитной карточки (включающей логотип, слоган).
- 4. Разработать образцы продукции-носители фирменного стиля (конверт, упаковка, ручка и т.п.).

Материалы и инструменты: бумага белая (формат А3), черная гелиевая ручка или тушь, цветные карандаши или цветная бумага (макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый).

4. Визуальные иллюзии в дизайне.

Теоремические сведения: Визуальные (оптические) иллюзии. Из истории оптических иллюзий (Вазарелли, Эшер, С. Дель Пре и др.). Принципы получения оптических иллюзий (фигура-фон, трансформация сетки, спрятанная фигура, невозможный объект и др.). Дизайн-объекты и визуальные иллюзии. Зрительные иллюзии как элемент декора в среде.

Элементы юмора в дизайнерской деятельности.

Зрительный ряд: Примеры визуальных иллюзий, приемы получения изображений. **Упражнения:** Выполнить зарисовки невозможных объектов (из истории визуальных иллюзий).

Задание:

- 1. Выполнить изображение невозможного объекта (по Эшеру и др.).
- 2. Выполнить декоративную композицию «Зрительные иллюзии» с использованием любых приемов получения иллюзии (фигура-фон, трансформация сетки, спрятанная фигура).

Материалы и инструменты: бумага белая (формат A4), черная гелиевая ручка или тушь, акварель или цветная бумага (макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый).

5. Дизайн в полиграфии.

Теоретические сведения: Графика. Журнальная, газетная, книжная. Сведения из истории.

Виды, формы, назначения. Фотоколлаж в книжном и журнальном издании. Цвет в книжной и промышленной графике. Цветовые оттенки в компьютерной графике.

Экслибрис, иллюстрация, шрифт в книжной графике, в промышленной графике.

Элементы макета книги (титул, форзац, обложка, разворот, фронтиспис, шмуцтитул).

Зрительный ряд:

Упражнения: Анализ элементов журнальной, газетной, книжной графики.

Задание:

- 1. Выполнить эскиз обложки журнала («Спорт», «Путешественник», «Малыш», «Мода» и др.).
- 2. Выполнить эскиз книжной обложки или титульного листа (включающий шрифтовую композицию и графический элемент). (Например, М.Булгаков «Мастер и Маргарита»).

3. Выполнить иллюстрацию средствами фотоколлажа. (например, М.Булгаков «Мастер и Маргарита»).

Материалы и инструменты: фотоматериалы (фотографии из журналов, календарей и т.п.), бумага белая (формат А3), калька, черная гелиевая ручка или тушь. Цветные карандаши, акварель, макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый.

Тема 2.

Макетирование. Бумажная пластика (14 ч).

Теоремические сведения: Объемно-пространственные композиции. Бумажная пластика в макетной деятельности (конструирование и декорирование). Возможности, приемы получения структурированной поверхности. Фактура и объект. Макетирование (назначения, условности и упрощения, конструирование, декорирование). Виды макетов. Аннотация.

Зрительный ряд: Образцы макетов архитектурных сооружений, приемы бумажной пластики и макетирования, последовательность работы над макетом на основе геометрических тел.

Упражнения:

- 1.Выполнить трансформацию плоскости в объем (получение прямолинейных и криволинейных поверхностей).
- 2. Использовать приемы получения кулисных поверхностей для выхода из плоскости в объем (на основе предложенных образцов).
- 3.Выполнить образцы приемы получения плоскогранных поверхностей и поверхностей вращения.
- 4. Выполнить врезку одних геометрических тел в другие.
- 5. Выполнить модели сложных тел вращения.

Задание: Выполнить макет архитектурного сооружения (маяк, беседка, здание – по выбору) на основе взаимно пересеченных геометрических тел.

Материалы и инструменты: бумага белая, макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый, линейка, циркуль, угольники или роликовая рейсшина, стальная линейка.

Тема 3.

Основы проектирования (8 ч).

Теоремические сведения: Предметный мир. Использование различных приемов в проектной деятельности. Требования к проектированию изделий (функциональность, эстетика, оригинальность). Формообразование и метаморфозы в проектировании. Разработка дизайна формы объекта. Проект-чертеж. Составляющие. Требования к изображениям. Функциональность и игровой момент в проектировании.

Зрительный ряд: Дизайн объектов предметного мира (индустриального дизайна, авторского дизайна). Составляющие дизайн-проекта и последовательность его выполнения.

Упражнения: Анализ новейших разработок индустриального дизайна (формообразование, соответствие эргономическим требованиям, цветовые предпочтения и др.).

Задание:

- 1. Выполнить эскизы- разработки объекта в различных материалах (дерево, стекло, пластик, металл и др.). Например, оправа очков, пенал, телефон и др.
- 2. Выполнить проект-чертеж чайной пары «Дуэт» с учетом требований, предъявляемых к современному дизайну (необходимое количество изображений, использовать масштаб, нанести размеры). Цветовое решение.

3. Выполнить эскиз-проект шариковой ручки. Безопасность. Сборная конструкция «Веселая ручка».

Материалы и инструменты: бумага белая (формат А3, А4), черная гелиевая ручка или тушь, акварель, цветные карандаши, цветная бумага (макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый).

Тема 4.

Предметно-пространственная среда как важнейший объект дизайна (4 ч).

Теоретические сведения: Объект и среда. Предметное наполнение среды. Функциональные свойства цвета в среде, эмоциональное воздействие на человека. Эргономические требования и антропометрические параметры в проектировании предметного наполнения среды.

Зрительный ряд: Проекты дизайна интерьеров (различных по функциональному назначению).

Упражнения: Приемы декорирования окон, имитация портьер или жалюзи (ткань, бумага).

Задание:

- 1. Выполнить эскизы предметного наполнения заданных интерьеров (мебель, зеркало, часы и др.). Аппликация на основе фотоматериалов.
- 2. Выполнить проект-чертеж предмета для предложенного интерьера. Цветовое решение.
- 3. Выполнить декорирование рамки (фото, зеркало, часы). Одна форма различные материалы (природные, искусственные, подручные и др.).
- 4. Выполнить эскиз-проект декорирования окна (функциональное назначение помещения по выбору учащихся). Использовать функциональные свойства цвета.

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, (формат АЗ, А4), фотоматериалы (изображения интерьеров), черная гелиевая ручка или тушь, акварель, картон, калька, макетный нож, коврик для макетирования, клей резиновый, линейка, циркуль, стальная линейка.

<u>Тема</u> 5.

Стиль. Историческая база стилевой классификации (4 ч).

Теоремические сведения: Историческая база стилевой классификации. Стили в искусстве и дизайне 20- начала 21 века (постмодернизм, хай-тек и др.). Характеристики стилей. Формообразование, цветовые предпочтения и др.

Зрительный ряд: Примеры дизайна 20-начала 21 века (графический дизайн, индустриальный дизайн, дизайн среды).

Задание: Выполнить проект-чертеж дизайн-объекта (по выбору учащихся) в предложенном стиле. Необходимое количество изображений, масштаб, размеры.

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, (формат А3, А4), черная гелиевая ручка или тушь, акварель.

Итоговый урок по материалам года (2ч).

Теоретические сведения: Обобщение и систематизация знаний по материалам учебного года (дизайн в полиграфии, проектирование предметного наполнения среды, стили в современном искусстве и дизайне).

Зрительный ряд: Выставка творческих проектов и учебных работ учащихся.

Задание: Защита проектов (по материалам учебного года).

Материалы и инструменты: бумага белая (формат A4, A3), тушь или черная гелиевая ручка, акварель или цветные карандаши, компьютер (программа PowerPoint), проектор.

Учащиеся должны иметь представление:

- ✓ о ручных и машинных способах получения изображений;
- ✓ о конструировании и моделировании как разновидности творческой деятельности.

Учащиеся должны знать:

- ✓ основные средства визуального языка;
- ✓ законы композиции;
- ✓ принципы работы с различными материалами и инструментами;
- ✓ знаковые системы;
- ✓ принципы построения шрифтов, орнамента;
- ✓ историю книжной графики, основные составляющие макета книги.

Учащиеся должны уметь:

- ✓ пользоваться различными инструментами и материалами;
- ✓ пользоваться средствами визуального языка для создания композиций;
- ✓ выполнять различные шрифты, знаки, орнаменты; пользоваться графическими редакторами.