

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел техники

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом техники

Г.А.Тимофеева

Протокол педагогического совета

№ 4 от «28» мая 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

М.Р.Катунова

Приказ № 188 от «28» мая 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

Срок реализации программы:

1 год

Возраст обучающихся:

12-18 лет

Авторы-составители:

Ленцкая Светлана Владиславовна

Таланкин Дмитрий Сергеевич

педагоги дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 9 от «29» апр 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

Дополнительная общеразвивающая программа «Выразительные свойства композиции» входит в состав Комплексной образовательной программы «Детский дизайн-центр» и предназначена для занятий с учащимися основного курса.

Актуальность:

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне, вследствие чего назрела необходимость в широком освоении визуальной и проектной культуры, в воспитании цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Данная программа, являясь неотъемлемой частью образовательной системы Дизайн-центра, в совокупности с другими программами Центра обеспечивает последовательное и своевременное (соответствующее возрастным особенностям детей) развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути и, таким образом, является на сегодняшний день исключительно актуальной и востребованной.

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся в области графического дизайна путём изучения основных законов и категорий композиции.

Задачи образовательной программы:

Образовательные:

- познакомить с языком графического дизайна, его спецификой, с основными законами композиции, композиционными категориями и средствами;
- обучить профессиональным средствам, методам и графическим техникам в области графического дизайна.

Развивающие:

- развивать ассоциативно-образное мышление, воображение и фантазию;
- развивать визуальную и композиционную культуру учащихся и визуальное мышление;
- развивать чувство гармонии и соразмерности;
- расширить кругозор, эрудицию и компетентность в области графического дизайна;
- развивать навыки ведения самостоятельной работы.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- воспитывать общую культуру учащихся.

Программа демонстрирует в различных ситуациях основную функцию композиции – выражение смысла и приведение в гармонию и единство всех ее элементов. Для этого используется аппарат композиционных категорий, объединенных в группы по сходным признакам, каждая из которых является самостоятельной темой, имеющей в своем арсенале набор специфичных функций и задач:

- «Вектор» (направление движения)
- «Ритм»
- «Полярности» (контрасты)
- «Форма» (точка, линия, плоскость, объем, пространство)

В процессе обучения исследуются основные функции композиции, методы мышления и технические приёмы. Применение интенсивных технологий обучения стимулирует процесс творческого освоения и запечатлевания основных принципов теории композиции. Комплекс заданий курса является тренингом по развитию ассоциативно-образного и визуального мышления, что способствует концентрации внимания, внутренней визуализации образа.

Ожидаемые результаты:

- учащиеся познакомятся с языком графического дизайна, с основными законами композиции, композиционными категориями и средствами;
- повысится визуальная культура учащихся, разовьётся визуально-композиционное мышление;
- разовьётся воображение, фантазия и способность к сосредоточению;
- учащиеся овладеют основными средствами, методами и графическими техниками в области графического дизайна;
- разовьётся умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции;
- укрепится творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, укрепится способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области изобразительного искусства, и общий культурный уровень.

Способы и критерии оценки результативности:

Результативность учащихся оценивается по следующим критериям:

1. Соответствие выполненного задания поставленной цели.
2. Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
3. Выразительность и эстетические качества работы.
4. Продуктивность работы (наличие большого количества работ).
5. Качество исполнения работ.
6. Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
7. Трудолюбие, усердие, желание работать.
8. Способность к творческому взаимодействию с другими учащимися и с педагогом (способность работать в коллективе над общим проектом, «обучаемость»).

Оценка результативности осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместных просмотров учащимися группы со своим педагогом работ по итогам темы;
- в процессе коллективных просмотров педагогами Дизайн-центра работ группы, осуществляемых в конце четверти, полугодия и учебного года («обходов») с анализом и оценкой успехов каждого конкретного ученика;
- в процессе просмотра и отбора лучших работ для отчётных и тематических выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов;
- по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты и т.п.
- по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных), получение дипломов и призовых мест.

Фиксация оценки результативности:

Производится два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости в соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности (1-8), также фиксируется участие в выставках (9) и

включение работ учащегося в методфонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра (10).

Достижения учащихся отмечаются и поощряются демонстрацией их работ на выставках и конкурсах различного уровня (международных, всероссийских, городских, дворцовских). В их числе:

- Ежегодные отчётные выставки Детского дизайн-центра;
- Городские выставки-конкурсы дизайн-студий и «Новый Год»;
- выставки детского творчества;
- специализированные дизайнерские выставки.

Уровень работ учащихся может быть подтверждён дипломами и грамотами этих выставок.

Продолжительность освоения программы: 1 год – 108 часов.

Возраст обучающихся: 12-14 (12-18)* лет.

Год обучения: шестой.

Направленность программы: художественная.

* – Программа также может применяться для преподавания учащимся 7-11 классов в рамках эксперимента с общеобразовательными школами.

Особенности образовательного процесса:

Последовательность заданий может быть изменена педагогом в зависимости от:

- специфики конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей);
- реального (календарного) количества учебных часов в данном учебном году.

Содержание заданий может быть изменено в связи с незапланированными мероприятиями или в программу могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки или конкурса;
- при работе над межпредметными проектами.

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

№	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие. Игра с точкой	3	0	3
I. ВЕКТОР		9	3	6
1	Статика – динамика	3	1	2
2	Направление движения	3	1	2
3	Характер движения	3	1	2
II. РИТМ		12	2	10
4	Ритм и метр	6	1	5
5	Смешанный ритм	6	1	5
III. ПОЛЯРНОСТЬ (ПАРНЫЕ КАТЕГОРИИ)		48	8	40
6	Симметрия – асимметрия	6	1	5
7	Вертикаль – горизонталь	6	1	5
8	Черное – белое	6	1	5
9	Теплое – холодное	6	1	5
10	Мягкое – жесткое	6	1	5
11	Большое и малое	6	1	5
12	Элемент – система	6	1	5
13	Фактура – текстура	6	1	5

IV. ФОРМА (КРУГ, ТРЕУГОЛЬНИК, КВАДРАТ)		36	3	33
14	Структура квадрата	12	1	11
15	Структура круга	12	1	11
16	Круг, треугольник, квадрат: передача смыслов, образов, состояний	12	1	11
ВСЕГО ЧАСОВ:		108	16	92

СОДЕРЖАНИЕ

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

Вводное занятие. Игра с точкой

Практика: 3 часа.

Пропедевтическая технология – введение в композицию. Освоение композиционной структуры листа, выражение идеи движения элементарными средствами композиции.

В процессе проведения заданий точка не выклеивается на формате, чтобы не отвлекать учеников от главной цели. Работа проводится динамично. Преподаватель просматривает каждое задание, вносит коррективы и объясняет «почему».

А. В листе (20x20 см) расположить черную точку так, чтобы она двигалась:

- а). Вправо – влево.
- б). Вверх – вниз.
- в). От себя – на себя.
- г). По диагонали.

Б. Отождествления объекта композиции с образом. Через чувства тонко и точно выразить идею.

В этом задании нужно найти место очень активного взаимодействия точки с силовым полем листа.

- а) «Резиновый мяч» – расположить точку в листе так, чтобы казалось, что это мяч, который скачет.
- б) Расположить точку так, чтобы казалось, что это мяч, который лежит на полу.
- в) «Шмель» (летит, жужжит, может ужалить...). Передать точкой полет шмеля (опасный полет шмеля).
- г) Задать «свою» композицию. Показать преподавателю и рассказать «что это» (например, телефон, который звонит).

В. Освоение концептуального подхода к выразительности, «обнаружение» действия стереотипного мышления. Умение посмотреть на задачу.

- а) «Равновесие»: в формате расположить пять точек так, чтобы слева было 3, а справа 2 точки; затем расположить точки так, чтобы они были уравновешены (как на весах).
- б) «Напряжение»: в формате расположить пять точек так, чтобы создавалось ощущение упругой, напряженной (магнитной) связи между ними. В этом задании нужно расположением элементов «построить» лист.
- в) «Взрыв, деструкция...»: расположить пять точек так, чтобы разорвать связи элементов, взорвать лист, получить композицию, «случайную» по своему выразительному знаку.

Время исполнения: 3 часа.

I. ВЕКТОР

1. Статика – динамика

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 2 часа.

Из двух одинаковых наборов геометрических элементов, заготовленных педагогом заранее, выкладываются две парные композиции:

- динамика – передать ощущение движения, показать его направление, характер;
- статика – передать состояние неподвижности, устойчивости, равновесия.

Педагог помогает найти максимально выразительные состояния (отношение листа и других элементов), затем композиция выклеивается.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, геометрические фигуры из самоклеющейся плёнки (два одинаковых набора).

Время исполнения: 3 часа.

2. Направление движения

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 2 часа.

Создать абстрактную композицию с чётко выраженным направлением движения. При работе нужно опираться на реальные образы: дождь, ветер, движение машин, полёт, падение, водопад и т.п.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 3 часа.

3. Характер движения

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 2 часа.

Передать характер движения (вращение, полёт, волна, центростремительное, центробежное) средствами абстрактной композиции. При работе нужно опираться на реальные образы: водопад, ветер, фонтан, водоворот, волны, дождь, движение машин, полёт искр и т.п.

В формате 20x20 выклеивают одну или две композиции:

А. Выразить одно сложное динамичное состояние (движение), максимально обостряя и отрабатывая композицию.

Б. Совместить в одном листе несколько сложных по характеру движения состояний, связанных между собой по смыслу или функциям.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 3 часа.

II. РИТМ

4. Ритм и метр

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучение выразительных свойств ритма. Объединение абстрактного с конкретно-образным.

Ритм графически выражается через повтор точек и линий.

А. Равномерный ритм – это метр (повторение одинаковых элементов) и ритм, имеющий неоднократный рисунок, но повторяющийся с определенной последовательностью (время, пульс, волны, музыка, архитектура, узоры, орнаменты и т.д.).

Сделать композицию на тему «ритм сердца» (ритмический автопортрет). В композиции можно сделать 2-3 повтора ритмического рисунка, который выражает «личность» автора.

Б. Сделать композицию на тему:

- Разряженный – сгущенный ритм;
- Ускоренный – замедленный;
- Восходящий – нисходящий.

Ученики выбирают одну из трех перечисленных пар и исполняют композицию черными и цветными полосками, внося в нее конкретное образное содержание. Например: отходящий поезд, сирена, взлет ракеты, автомобиль «Формула-1».

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, черные и красные (или другого цвета) полоски из самоклеющейся плёнки.

Время исполнения: 6 часов.

5. Смешанный ритм

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучение выразительных возможностей Ритма. Объединение абстрактного с конкретно-образным.

Композиция на тему «Музыкальный ритм».

А. Ритм, неоднородный по своему рисунку. Характерным примером такого ритма является полифоническая музыка (органная, хоровая и джазовая), сложно оркестрованные полифонические произведения, народная восточная музыка (раги). В изобразительном искусстве – некоторые сложные орнаменты и, наконец, жизнь, которой живет природа и социум. Обобщая, можно сказать, что это азнородные ритмические рисунки, составляющие целостную картину.

Б. Сделать композицию на тему «Оркестр» (любой – симфонический или джазовый и т.д.).

Добиться того, чтобы по впечатлению от композиции можно было догадаться, какой это оркестр.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, черные и цветные полоски из самоклеющейся плёнки.

Время исполнения: 6 часов.

III. ПОЛЯРНОСТЬ (ПАРНЫЕ КАТЕГОРИИ)

6. Симметрия – асимметрия

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Симметрия – асимметрия как принцип гармонии и выразительности. Симметрия в природе, симметрия живого и неживого, причины нарушения симметрии. Симметрия-асимметрия в человеке, в искусстве, дизайне, архитектуре. Различные способы нарушения асимметрии. Синонимы.

Сделать две композиции из одних и тех же элементов. Одну – симметричную, другую – ассиметричную.

Использовать простые геометрические фигуры. Обратит внимание на пропорции элементов композиции.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага, самоклеющаяся плёнка (2-3 цвета), ножницы, нож для бумаги, чертежные инструменты.

Время исполнения: 6 часов.

7. Вертикаль – горизонталь

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучить выразительные возможности отношения вертикали и горизонтали.

Вертикаль и горизонталь в архитектуре города. Передача глубины пространства отношением вертикали и горизонтали.

А. Сделать абстрактную композицию на тему «Памятник», где через отношение вертикали и горизонтали передается (или усиливается содержание того, чему посвящен этот «Памятник».

Например: памятник дереву, памятник глупости, медицине, солнцу, флоту, богу и т.д.

Б. Сделать абстрактную композицию на тему «Город», где через отношение вертикали и горизонтали передать впечатление о городе, «чувство» города.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 6 часов.

8. Черное – белое

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучить контраст черного и белого, как выразительный принцип. Вместе с учениками назвать понятия, сходные или приближающиеся по эмоциональной окраске – свет-тьма, свет-тьма, день-ночь, добро-зло, правда-ложь. Объяснить, что «черное – белое» очень сильное средство выразительности в живописи, графике, архитектуре, дизайне. Объяснить, как в зависимости от пропорциональных отношений черного и белого в композиции меняется настроение и выразительный смысл. Провести исторический иллюстративный экскурс в древнекитайскую живопись и графику, в западноевропейскую живопись XVI-XVII вв., в графику конца XIX, начала XX века, в архитектуре XX века.

Сделать композицию на тему «Гость и хозяин», где требуется выразительно решать, что является доминирующей силой (черное или белое).

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: черная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 6 часов.

9. Теплое–холодное

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Использование цвет, как средства выразительности. Знакомство с началами цветоведения и методами работы с цветом.

А. Выклеить цветовой круг. Триада основных цветов, их смешение, теплые и холодные цвета, принцип дополнительности, выразительные взаимодействия цветов (контраст-нюанс),.

Б. Выклеить из цветной бумаги композицию на тему «Контраст – нюанс».

Объяснить, что «нюанс» – это слабо выраженный контраст. Объяснить, что сочетание групп дополнительных цветов, поддержанные нюансными цветами, в массе каждого дополнительного цвета создают яркую и выразительную цветовую гармонию.

В. Сделать четыре абстрактных композиции на тему «Времена года». Еще раз поговорить о теплых и холодных цветовых гаммах, связать их со временами года (осень, лето – теплые, весна, зима – холодные). Напомнить о гармоническом усилении сочетаний цветов при введении нюансов в дополнительный цвет. Поговорить о пластике в композиции – зависимости формы элементов композиции от выражаемой идеи, состояния, настроения.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага и самоклеющаяся плёнка (без ограничений), ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 6 часов.

10. Мягкое – жесткое

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучение композиционной пластики, влияние формы элементов на выражение смысла.

Мягкое и жесткое, как оппозиция, имеющая аналоги в природе (вода – лед), в ощущениях (острое – пластичное), в эмоциях (доброе – злое), в зрительном восприятии (треугольник – круг) и т.д. Перед исполнением задания провести тактильный опыт – ощупать мягкие и жесткие формы с закрытыми глазами.

Сделать две композиции на тему «мягкое – жесткое» (раздельно). Пластикой и цветом предельно обострить идею мягкости и жесткости. После этого сделать композицию, в которой мягкое – жесткое работают вместе, как оппозиция.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага и самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 6 часов.

11. Большое – малое

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Сделать абстрактную композицию на отношение большого – малого. Композиция может опираться на конкретные образы, но решаться с помощью формальных средств выразительности (пятен, линий, точек). Композиция должна принципиально решать масштабный конфликт при организационной целостности. Обратит внимание учеников на пропорциональное отношение пустого и заполненного пространства в листе, т.к. фон не менее важен для выразительности, чем изображение.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги, количество применяемых цветов не ограничено.

Время исполнения: 6 часов.

12. Элемент – система

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Одним из синонимов большого – малого является элемент – система. Различие между ними структурное и качественное. Конкретно-образные аналогии; стена – кирпич, дом – окна, соты, подсолнух, кукуруза, архитектурно-музыкальные конструкции.

Сделать композицию на тему «Элемент-система». Выделить или противопоставить один элемент системе, частью которой он является. Следить за отношением пустого и заполненного пространства в листе.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги, чертежные инструменты.

Время исполнения: 6 часов.

13. Фактура – текстура

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 5 часов.

Изучение возможностей и подбор графических средств для адекватной передачи фактур и текстур, примененных в композиции. Перед исполнением задания провести тактильный опыт с закрытыми глазами с различными предметами (гладкими и шершавыми).

Сделать две композиции:

А. Коллаж из мелких бытовых предметов, собранных в соответствии с индивидуальным замыслом и выражением через фактуру и текстуру.

Б. Рисунок монохромными графическими материалами (графическое переложение) объемного коллажа. Обращать внимание на точность рисунка предметов композиции и как можно точнее имитировать их фактуры и текстуры (масштаб 1:1).

Формат: 30x30, 25x25 см.

Инструменты и материалы: текстурированные бумаги (обои), гладкие бумаги, различные графические инструменты и техники (тушь, перо, карандаши, фломастеры, рапидографы), нож для бумаги, копировальная техника.

Время исполнения: 6 часов.

IV. ФОРМА (КРУГ, ТРЕУГОЛЬНИК, КВАДРАТ)

14. Структура квадрата

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 11 часов.

Изучение структуры квадрата. Деление его на части при помощи различных сеток:

- вертикальных,
- горизонтальных,
- диагональных.

Совмещение сеток, выделение производных геометрических фигур и создание на их основе композиции.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 12 часов.

15. Структура круга

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 11 часов.

Изучение структуры круга. Деление его на части разными способами:

- радиальные окружности,
- линии, проходящие через центр,
- системы параллельных хорд и т.п.

Получение всевозможных сеток и фигур и создание на их основе композиции.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 12 часов.

16. Круг, треугольник, квадрат: передача смыслов, образов, состояний

Теория: 1 час.

Лекция по теме с показом иллюстративного материала, презентаций, литературы по дизайну, искусству и композиции, каталогов учебных работ за предыдущие годы и электронного архива лучших работ.

Практика: 11 часов.

Передать композиционными средствами (расположением, соотношением форм, масштабов, цвета) определённое состояние, идею, чувство, используя в качестве элементов простые геометрические фигуры: круг, треугольник и квадрат.

Формат: 20x20 см.

Инструменты и материалы: белая или цветная бумага, самоклеющаяся плёнка, ножницы, нож для бумаги.

Время исполнения: 12 часов.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 108

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМ: 16

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

Формы занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстраций, книг и презентаций по теме;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных межпредметных проектах, в том числе подготовке к различным выставкам и мастер-классам, обеспечение праздничных мероприятий.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчетной выставки ДДЦ в помещениях Центра и отдела техники.
- Участие в выставках и творческих конкурсах – городских, всероссийских, международных.
- Индивидуальные выставки учащихся в помещениях ДДЦ.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций.

Приёмы и методы обучения:

Одним из ведущих методов обучения является поэтапное изучение выразительных средств, методов и приёмов изображения в графическом дизайне.

Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по дизайну и искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- эскизирование;
- отбор наиболее выразительного и удачного варианта и отрисовка в нужном размере;
- изготовление полного набора необходимых элементов;
- комбинирование и поиск взаимоотношений элементов в поле композиции;
- монтаж композиции, коллажирование;
- ксерокопирование, масштабирование.

Формы подведения итогов:

Основной формой подведения итогов, как и по другим образовательным программам Детского дизайн-центра (ДДЦ), являются совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами ДДЦ («обходы»), осуществляемые два раза в год – в середине и в конце учебного года. В процессе обходов оценивается уровень всей учебной группы и каждого ученика в отдельности (смотри критерии оценки результативности в пояснительной записке). Лучшие работы отбираются для участия в Ежегодных отчётных выставках Детского дизайн-центра и Городских выставках-конкурсах дизайн-студий, организуемых ДДЦ. Достижения учащихся поощряются дипломами различных степеней и грамотами.

Отобранные работы включаются в методический фонд Дизайн-центра, объединяются в каталоги – в электронной и печатной версиях, на их основе создаются презентации и имиджевая печатная продукция ДДЦ (буклеты, плакаты, календари и т.п.). В дальнейшем работы используются для создания методических публикаций в специализированных периодических изданиях по дизайну и педагогике, а также экспонируются и принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней – международных, всероссийских, городских, в том числе, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества. Результаты участия (призовые места, дипломы, грамоты, в случае их получения) будут свидетельствовать о реальном уровне работ и дадут возможность оценить

достижения учащихся и самого педагога со стороны – с точки зрения профессионалов в области дизайна и дизайн-педагогике.

Техническое и материальное оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети Интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный LCD-монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- ксерокс.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- бумага белая и цветная различной плотности;
- графические инструменты и материалы: простые карандаши различной твёрдости, карандаши цветные акварельные и пастельные, пастель сухая и масляная, уголь, сангина, сепия, ретушь, цанговые карандаши, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры различной толщины, фломастеры, линейки, циркули, тушь, перья, контурные краски, кнопки и т.п.

Дидактические материалы:

- литература по графическому дизайну, искусству, шрифтам и типографике;
- тематические публикации в периодических печатных изданиях;
- каталоги учебных работ за предыдущие годы по всем заданиям программы;
- электронный архив лучших работ по каждой теме;
- презентации, баннеры и другие наглядные материалы из состава учебно-методического комплекса Дизайн-центра (более подробно см. ниже).

Учебно-методический комплекс Детского дизайн-центра

За годы работы в Детском дизайн-центре накоплен богатый опыт и огромное количество методических материалов. Методический комплекс Дизайн-центра включает в себя следующие элементы:

1. Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве наглядных пособий для демонстрации качества исполнения и разнообразия решений. Фонд содержит систематизированные по программам и отдельным заданиям:
 - оригиналы (более 2 000 изображений);
 - фотоархив (более 3 000 фотографий, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив ксероксных копий (более 7 000 листов, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив отсканированных работ по всем программам и отдельным заданиям (более 10 000 файлов);
 - каталоги детских работ в электронном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 18 000 композиций и знаков);
 - каталоги детских работ в отпечатанном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 4 000 страниц рассортированных по программам и оформленных в папки).
2. Электронное учебно-методическое CD-пособие по комплексной образовательной программе Детского дизайн-центра, в состав которого входит серия из 20 CD-дисков, содержащих мультимедийные презентации по отдельным программам из состава Комплексной программы ДДЦ и снабжённых иллюстрированными информационными буклетами.
3. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров).

4. Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам.
5. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.
6. Методические разработки заданий каждой программы.
7. Методические пособия для исполнения отдельных заданий.
8. Наглядные пособия для демонстрации на занятиях.
9. Методические публикации по системе и принципам образовательного процесса Детского дизайн-центра, а также по отдельным заданиям образовательных программ, входящих в его Комплексную образовательную программу и проектам:
 - журнал «Ракурс» №24 (СПб ГДТЮ);
 - публикации в журналах «Про100 дизайн»;
 - публикации в журналах «Введенская сторона»;
 - публикации в сборниках методических материалов СПб ГДТЮ «РОСТ»;
 - публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модуль».
10. Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
11. Комплекс технологических приёмов (операций и последовательностей действий при работе с материалами, инструментами техническими и программными средствами), которые даются учащимся для ускорения процесса работы, облегчения понимания и исполнения определённых задач. Комплекс совершенствуется с появлением новых технологий в области дизайна, графики, компьютерной техники и цифровых технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ»

1. **Geometric Patterns.** – The Pepin Press – Agile Rabbit Editions, 2003. – 160 с.: ил. – ISBN: 90-5768-012-2.
2. **Айванхов Омраам Микаэль.** Язык геометрических фигур. Собр. соч. – М.: Просвет, 1994.
3. **Арнхейм Р.** Искусство и визуальное восприятие. – М., 1977.
4. **Арнхейм Р.** Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
5. **Аронов Д.** Дизайн вашей квартиры. – М., 1993.
6. **Архитектурная композиция.** – М., 1970.
7. **Великая утопия.** Русский и советский авангард 1915-1932. – М, 1993.
8. **Волкотруб И.Т.** Основы комбинаторики в художественном конструировании. – Киев, 1986.
9. **Восприятие пространства и времени.** – Л.: Наука, 1969.
10. **Восприятие.** – М.: Наука, 1974.
11. **Герчук Ю.Я.** Что такое орнамент? – М., 1998.
12. **Гильде В.** Зеркальный мир. – М., Мир, 1982.
13. **Гинзбург М.Я.** Ритм в архитектуре. – М., 1923.
14. **Грановская Р.М., Березная И.Я., Григорьева А.Н.** Восприятие и признаки формы. – М., 1981.
15. **Зинченко В.П.** Теоретические проблемы психологии восприятия. В книге «Инженерная психология». – М., 1964.
16. **Иванов В.В.** Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. – М., 1978.
17. **Иттен И.** Искусство цвета. – М., 2000.
18. **Иттен Иоханнес.** Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.
19. **Кандинский В.** Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука-классика, 2005. – 240 с.
20. **Кандинский В.В.** 1866-1944. Каталог выставки. – Л., 1989.
21. **Келлер Елена.** Альманах. Выпуск 44. – (Серия «Государственный Русский музей представляет»). – СПб: Palace Editions, 2003. – ISBN: 5-93332-092-7 (Russia), – ISBN: 3-935298-42-0 (international).
22. **Коллаж в России.** XX век. Альманах. Выпуск 126. – (Серия «Государственный Русский музей представляет»). – СПб: Palace Editions, 2005. – ISBN: 5-93332-188-5.
23. **Композиция в современной архитектуре.** – М., 1973.
24. **Лесняк В.И.** Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
25. **Лисицкий Л.М.** 1890-1941. Каталог выставки. – М., 1990.
26. **Мастерство композиции.** Пространство. Пластика. Ансамбль. – М., 1983.
27. **Медведев В.Ю.** Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6.
28. **Минк Янис.** Мир. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-125-6. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHE, 2003).
29. **Основные термины дизайна.** Краткий справочник-словарь. – М.: ВНИИТЭ, 1988.
30. **Петрович Д.** Теоретики пропорций. – М., 1979.
31. **Проблемы образного мышления и дизайн.** – М., 1978.
32. **Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б.** Василий Кандинский. – М., 1994.
33. **Сарабьянов Д.В., Шатских А.** Казимир Малевич. Живопись, теория. – М., 1993.
34. **Смолина Н.И.** Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990.
35. **Тарасов О.Л.** Этот удивительно симметричный мир. – М., 1982.

36. **Теории, школы, концепции.** Художественный образ и структура. – М., 1975.
37. **Тростников В.Н.** Человек и информация. – М., 1970.
38. **Тюхтин В.С.** О природе образа. – М., 1963.
39. **Уваров Л.В.** Образ, символ, знак. – Минск, 1967.
40. **Урманцев Ю.А.** Симметрия природы и природа симметрии. – М., 1974.
41. **Хольцхай Магдалена.** Вазарели. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0159-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2006).
42. **Хэмпшир Марк, Стефенсон Кейт.** Квадраты и сетки. На языке шаблона. – М.: РИП-холдинг, 2008. – 256 с.: ил. – ISBN: 5-903190-36-2. (Оригинальное издание: RotoVision, 2008).
43. **Хэмпшир Марк, Стефенсон Кейт.** Круги и точки. На языке шаблона. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 5-900045-91-9. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006. – ISBN: 2-940361-16-9).
44. **Хэмпшир Марк, Стефенсон Кейт.** Полосы. На языке шаблона. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 5-978-900045-93-5. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
45. **Черневич Е.В.** Педагогические принципы Армина Хофманна. В сб. «Художественно-конструкторское образование», ВНИИТЭ №4, 1973.
46. **Шубников А.В., Копчик В.А.** Симметрия в науке и искусстве. – М., 1972.
47. **Эшер М.К.** Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9.

(
О
р
и
г
и
н
а
л
ь
н
о
е

и
з
д
а
н
и
е
:

G
m
b
H
,

T
A
S
C
H
E
N