ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета отдела техники

№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов/
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № [illegible] от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

КОМПЛЕКСНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН-ЦЕНТР – 3»

(3 СТУПЕНЬ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС)

Возраст учащихся: 14-18 лет
Срок реализации программы: 3 года

Разработчики:
Таланкин Сергей Анатольевич
Ленцкая Светлана Владиславовна
Егорова Ирина Владимировна
Левиаш Ольга Викторовна
Рыжикова Нина Константиновна
Таланкин Дмитрий Сергеевич
Окулич Ольга Евгеньевна
Кощеева Екатерина Игоревна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета

№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Концепция и модель детского дизайн-образования,
реализуемая педагогическим коллективом Детского дизайн-центра
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Детский дизайн-центр ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее ГБНОУ «СПБ ГДТЮ») был основан в 1986 году и успешно функционирует по сей день (основатель – Сергей Анатольевич Таланкин).

Коллективом педагогов Детского дизайн-центра (далее – Дизайн-центр) за период работы была создана, внедрена и продолжает развиваться **концепция образования в области визуальной культуры и дизайна**. В основе концепции лежит идея о необходимости воспитания 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. Многие из этих способностей наиболее полно раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их совершенствования. Дизайн-центр, как уникальная детская школа дизайна Санкт-Петербурга, предоставляет учащимся разных возрастных категорий самые широкие возможности для творческого погружения в дизайнерскую деятельность.

Созданная и реализуемая в Дизайн-центре **модель детского дизайн-образования** является комплексной образовательной структурой, рассчитанной на 9 лет обучения (с 8 до 18 лет) и сочетающей в себе элементы технического, декоративно-прикладного и художественного творчества. Комплекс программ включает широкий спектр дисциплин (композиционных, графических, объемно-пластических, живописных, декоративно-прикладных, компьютерно-технологических), отражающих различные аспекты практики дизайна и проектной культуры, связанных в целостный комплекс и рассчитанных на определенные возрастные категории. Обучение происходит в три этапа: **подготовительный (8-12 лет)**, **основной (11-15 лет)**, **специализированный (14-18 лет)**, каждому из которых соответствует своя комплексная образовательная программа. Система занятий в Дизайн-центре обеспечивает последовательное и своевременное развитие у учащихся самых разных умений, навыков, качеств, «универсальных» компетенций, необходимых для успешного освоения профессий художественного профиля в дальнейшем, создает необходимые условия для активизации процесса профессионального самоопределения старшеклассника и способствует формированию у него готовности к осознанному выбору траектории своего профессионального развития.

Все программы являются авторскими продуктами педагогического коллектива Дизайн-центра и разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», учитывают приоритетные направления Концепции развития дополнительного образования детей и структурно обновлены в 2018 году с учетом Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга. Программы одобрены и получили положительные отзывы специалистов Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Союза Дизайнеров России и Санкт-Петербургской организации Союза дизайнеров, Художественно-промышленной Академии, Института усовершенствования учителей и многих других.

Результативность реализации представленной модели детского дизайн-образования ежегодно подтверждается наградами различных уровней (комплексные образовательные программы являются победителями и лауреатами городских и Всероссийских конкурсов авторских образовательных программ дополнительного образования детей, обладателями Гран-При Петербургской биеннале дизайна и Золотых дипломов в номинации «Дизайн-педагогика», являются многократными призерами иных значимых профильных мероприятий).

Педагоги Дизайн-центра являются членами творческих союзов, активно занимаются профессиональной деятельностью в разных областях дизайна и искусства. Это - практикующие дизайнеры и художники в сфере выставочного дизайна, интерьера, дизайн-графики, издательского дела и полиграфии, живописи, графики и фотографии. Сегодня многие педагоги Дизайн-центра – его бывшие выпускники.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Детский дизайн-центр–3 (3 ступень: специализированный курс)»** (далее – программа) имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность и новизна программы

Дизайн - преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях. Дизайн-деятельность выходит за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникает в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров. В России дизайн-образование находится в стадии становления и развития: уже функционирует система высшего и среднего специального образования, но отсутствуют начальное и среднее звенья, что снижает уровень образования и культуры будущих дизайнеров.

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне. Подавляющее развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. В назревшей потребности широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве, необходимы новые подходы к организации детского дизайн-образования и пересмотра содержания художественно-эстетического образования в школе. Для этого необходимо существование целостной государственной программы дизайн-образования и, как ее элемента, детского дизайн-образования в школах и учреждениях дополнительного образования.

Воплощая в жизнь эту идею, Детский дизайн-центр стал уникальной экспериментальной творческой лабораторией – методическим центром, где проектируются новые педагогические технологии, создаются и внедряются современные методики преподавания и образовательные программы, способствующие визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна, развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Системно накапливаются и обрабатываются для дальнейшей популяризации материалы по детскому дизайн-образованию начального и среднего звена. Постоянно пополняется богатейший электронный и фотоархив лучших детских работ по каждой из программ. Создана уникальная образовательная среда – выставки работ учащихся, визуальный методический материал, эргономичное учебное пространство и творческая атмосфера.

Представленная программа Дизайн-центра специально разработана для старшеклассников и направлена на создание единого профориентирующего пространства, способствующего развитию у учащихся данного возрастной категории не только необходимых предпрофессиональных компетенций в области дизайнерского дела, но и становлению визуально-преобразующей проектной деятельности, формированию у начинающих дизайнеров готовности к продолжению обучения в средних и высших учебных заведениях по профильным специальностям.

Программа нацелена на создание необыкновенной творческой атмосферы, силового поля сотрудничества, когда и педагоги, и дети учатся друг у друга, вместе совершают открытия, находят новые неожиданные приемы и графические ходы, необыкновенные сочетания, казалось бы, уже известных художественных материалов и техник. Возникает цепная реакция созидания – все раскованно и увлеченно работают в поиске своего неповторимого почерка, органичной пластики, созвучных времени образов. Поиск самого себя, своего пути соединяется с поиском закономерностей окружающего мира, тайнами мастерства и творчества.

Отличительные особенности программы

В рамках представленной программы создание **единого профориентирующего пространства** – является одной из ведущих педагогических задач. Создание такого пространства осуществляется благодаря целенаправленной организации различных форм тематических мероприятий для учащихся, которые носят системный характер.

Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить следующие:

1. **Творческие пробы** для учащихся (социальные и профессиональные) в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (профильными кафедрами различных специализированных дизайнерских средних и высших учебных заведений). Данная форма мероприятий позволяет организовать качественную предпрофессиональную практику для учащихся Дизайн-центра и способствует построению учащимися траектории своего дальнейшего профессионального развития.

Социальные партнеры:

- Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.А.Л.Штиглица (кафедры информационного, программного, промышленного и средового дизайна);
- Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (кафедра инженерной графики и дизайна);
- Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Институт дизайна и искусств; Институт графического дизайна (кафедры графического дизайна и дизайна в рекламе); Институт дизайна пространственной среды; Северо-Западный институт печати);
- Санкт-Петербургский государственный университет культуры (факультет информационных технологий);
- Санкт-Петербургский государственный университет (факультет филологии и искусств, кафедра дизайна);
- СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;
- Новгородский Государственный университет им.Я.Мудрого;
- Политехнический колледж и т.д.

2. **Профориентационные мастерские**, организуемые педагогическим коллективом Дизайн-центра для всех учащихся творческого коллектива (вне часов учебного плана) с целью создания открытой коммуникационной площадки для профессионального общения и передачи опыта «из рук в руки».

Участниками мероприятий выступают:

- молодые и опытные педагоги Дизайн-центра;
- выпускники коллектива, продолжающие свое обучение в средних и высших учебных заведениях по творческим специальностям;
- выпускники коллектива, уже работающие в сфере дизайнерского искусства и имеющие опыт создания собственных дизайнерский студий;
- представители профильных средних и высших учебных заведений;
- специалисты ведущих дизайнерских компаний Санкт-Петербурга;
- родители, заинтересованные в поддержке интересов своих детей, планирующих продолжить обучение по профилю.

3. **Система творческих городских проектов** для учащихся, разработчиком которых является Дизайн-центр ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», включающих в себя различные формы мероприятий для обмена творческими идеями (конференции, конкурсы, выставки, мастер-классы, лектории и др) и способствующих формированию у детей устойчивого интереса к творчеству и дизайну, практической деятельности дизайнера.

Среди наиболее значимых городских проектов, способствующих активизации процесса профессионального самоопределения школьников и созданию условий для реализации их творческой активности можно выделить:

- Открытый детский проект-конкурс «День детских изобретений»;
- Открытый городской детский проект «Я дизайнер 100-идей!»;
- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-студий «Лес идей»;
- Открытый городской интерактивный детский фестиваль дизайна «Перпетуум мобиле»;
- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-проектов «Новый год».

4. **Система конкурсных мероприятий** (выставки, семинары, круглые столы, конференции, творческие встречи по проблемам дизайн-образования), позволяющих учащимся не только визуально предъявить результаты работы (индивидуальные и групповые творческие продукты) на городском, региональном, всероссийском и международном уровнях, но и приобщиться к профессиональному сообществу начинающих и опытных дизайнеров.

Адресат программы: учащиеся 14-18 лет, обладающие творческими способностями и имеющие устойчивую мотивацию к творческой деятельности; имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции, успешно освоившие программы 2 этапа комплексной образовательной структуры Дизайн-центра (основного курса) или ранее не занимавшиеся в Дизайн-центре, но имеющие портфолио работ, соответствующих уровню и качеству исполнения, необходимому для обучения по программам специализированного курса.

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на 3 года обучения, 972 часа.

1 год обучения - 324 часа

2 год обучения - 324 часа

3 год обучения - 324 часа

Цель программы: развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна, архитектуры и визуальных искусств посредством интенсивного погружения в практическую проектную деятельность и активизации процесса профессионального самоопределения.

Задачи программы

Обучающие:

- дать углубленное представление о дизайне, архитектуре и визуальных искусствах, познакомить с шедеврами мировой классики и современными тенденциями развития дизайна;
- обучить основам дизайна в формах, адекватных сознанию детей старшего школьного возраста, развить их предпрофессиональные компетенции;
- обучить основам композиционной, визуальной и проектной культуры;
- познакомить учащихся с набором практических приемов и технологий, позволяющих качественно и технологически грамотно реализовывать свои творческие идеи на практике;
- обучить применять на практике широкий спектр техник, приёмов работы, технологий, используемых дизайнерами в проектной деятельности;
- обучить учащихся алгоритму разработки и реализации проектов «от идеи до воплощения» и создать условия для приобретения учащимися опыта презентации индивидуальных и групповых творческих продуктов на мероприятиях различного уровня;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности, познакомить с представителями профессии.

Развивающие:

- развить творческие способности учащихся, их воображение и фантазию;
- развить технологическое мышление учащихся через проектно-практическую работу навыки планирования технологического процесса и выполнения необходимых операций на практике;
- сформировать готовность к постановке и решению различных творческих задач (композиционных задач в рисунке и графике, экспериментирование с разнообразными художественными средствами и материалами, композиционных задач в живописи и т.д.);
- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации через повышение мотивации к творческой деятельности в целом, к совершенствованию и преображению окружающего мира, к овладению профессионально-значимыми навыками по профилю в дальнейшем.

Воспитательные:

- способствовать развитию общей культуры учащихся, их эрудиции и эстетической восприимчивости, формированию у учащихся своего индивидуального «дизайнерского» видения (почерка);
- способствовать активизации процесса профессионального самоопределения учащихся через создание условий для формирования их личностного отношения к деятельности специалистов (в области дизайна, архитектуры и визуальных искусств) и самостоятельного построения траектории своего дальнейшего профессионального развития;
- развить устойчивый интерес к творческому труду, трудолюбие и усердие, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся, навыков эффективного сотрудничества с окружающими в процессе разработки и реализации дизайнерских проектов.

Условия реализации программы

Условия формирования и набора групп

В группы первого года обучения принимаются все желающие дети в возрасте 14-16 лет, обладающие творческими способностями и имеющие интерес к творческой деятельности и имеющие портфолио работ, соответствующих уровню и качеству исполнения, необходимому для обучения по программам специализированного курса. Особое преимущество при наборе в группы первого года обучения имеют учащиеся, которые успешно освоили программы 2 этапа комплексной образовательной структуры Дизайн-центра (основного курса).

Возможен дополнительный набор учащихся на второй и третий год обучения на основе собеседования и предоставления портфолио работ, соответствующих уровню и качеству исполнения.

Формы проведения занятий

- лекция
- технологический практикум
- проектный практикум
- деловая игра
- творческая мастерская
- конференция
- конкурс
- выставка
- защита проектов
- мастер-класс
- фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Особенности организации образовательного процесса

Программа рассчитана на 3 года обучения и структурно включает в себя подпрограммы, которые ориентированы на освоение детьми предпрофессиональных компетенций и содержательно учитывают потребности детей, желающих продолжить свое обучение в дальнейшем в учебных заведениях различного профиля (искусство, архитектура, дизайн) на профессиональном уровне.

Подпрограммы, реализуемые в рамках комплекса:

1 год обучения:

Инвариантный модуль:

- Фигуративная композиция (108 часов)
- Основы рисунка и графики (108 часов)
- Практическое цветоведение (108 часов)

2 год обучения

Инвариантный модуль:

- Основы рисунка и графики (108 часов)
- Выразительные элементы живописи (108 часов)

Вариативный модуль:

- Шрифт как элемент композиции (108 часов)
- Компьютерная типографика (108 часов)

3 год обучения

Инвариантный модуль:

- Выразительные элементы живописи (108 часов)
- Конструктивный рисунок (108 часов)

Вариативный модуль:

- Композиция печатных изданий (108 часов)
- Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий (108 часов)

Программы вариативного модуля «Шрифт как элемент композиции»/«Компьютерная типографика», «Композиция печатных изданий»/«Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий», преподаваемые на втором и третьем году обучения специализированного курса, являются взаимозаменяемыми. Их выбор зависит от специфики группы учащихся, их ориентированности на графический или информационный дизайн.

Все предлагаемые для обучения курсы сопровождаются полным методическим обеспечением – учебно-методическим комплексом (представлены в каждой подпрограмме отдельно). Параллельно с освоением курсов учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам вдальнейшем определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Традиционные учебные занятия, направленные на освоение и проработку нового материала, строятся по следующему алгоритму:

- в начале каждого раздела дается вводная лекция, раскрывающая тематику;
- основные темы сопровождаются просмотром иллюстративного материала и компьютерных презентаций, входящих в состав учебно-методического комплекса программы, поиском и анализом тематической информации в сети интернет, обсуждением и т.д.;
- предлагаются и подробно разбираются различные технологические приёмы работы с необходимыми для выполнения каждого конкретного задания материалами, производятся творческие пробы;
- проделанные пропедевтические упражнения закрепляются в самостоятельной работе, на практике отрабатывается алгоритм операций;
- происходит погружение в творческую работу;
- выполняются индивидуальные или групповые задания для закрепления материала и развития предпрофессиональных компетенций в том или ином виде деятельности,

выполняются коллективные проекты большого формата, решаются творческие задачи различного характера;
— рефлексия и анализ результатов проделанной работы, обсуждение, планирование.

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Кроме этого детям предоставляется возможность посещения музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций. Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней, которое сопровождается получением соответствующих дипломов и призовых мест.

Планируемые результаты реализации программы

Предметные:

— учащиеся получат углубленное представление о дизайне, архитектуре и визуальных искусствах;
— учащиеся овладеют предпрофессиональными компетенциями, практическими приемами и технологиями, позволяющими качественно и технологически грамотно реализовывать свои творческие идеи;
— учащиеся научаться применять на практике широкий спектр техник, приёмов работы, технологий, используемых дизайнерами в проектной деятельности;
— учащиеся освоят основы композиционной, визуальной и проектной культуры;
— учащиеся расширят свое представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и деятельности специалистов творческой направленности.

Метапредметные:

— у учащихся разовьется технологическое мышление учащихся, умение планировать технологический процесс и выполнять необходимые операции на практике для достижения результата;
— учащиеся буду проявлять готовность к постановке и решению различных творческих задач,
— учащиеся приобретут опыт разработки и реализации проектов «от идеи до воплощения», опыт презентации индивидуальных и групповых творческих продуктов на мероприятиях различного уровня;
— учащиеся проявят устойчивый интерес к творческой деятельности, желание к саморазвитию и самосовершенствованию, овладению профессионально-значимыми навыками по профилю в средних и высших учебных заведениях.

Личностные:

— у учащихся будут развиты творческие способности (воображение, фантазия), повысится общий культурный уровень, разовьется креативность и эрудиция, эстетическая восприимчивость, трудолюбие и усердие, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
— у учащихся сформируется личностное отношение к дизайну как профессиональной области и проявится готовность к самостоятельному построению траектории своего возможного профессионального развития;
— у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся приобретут опыт работы в творческом коллективе и эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами в процессе разработки и реализации дизайнерских проектов.

В процессе освоения методов, средств и принципов предпрофессиональной деятельности специалистов в области дизайна, архитектуры и визуальных искусств, у учащихся формируется особый тип мышления, соединяющий концептуальность и образность: интуитивное творчество дополняется сознательным, формируется сознание активной творческой личности, ориентированной на широкий спектр гуманитарных ценностей.

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название подпрограмм	Года обучения			Всего часов
		1-й	2-й	3-й	
1.	Фигуративная композиция	108			**108**
2.	Основы рисунка и графики	108	108		**216**
3.	Практическое цветоведение	108			**108**
4.	Шрифт как элемент композиции*		108		**108**
5.	Компьютерная типографика*		108		
6.	Выразительные элементы живописи		108	108	**216**
7.	Конструктивный рисунок			108	**108**
8.	Композиция печатных изданий*			108	**108**
9.	Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий*			108	
ИТОГО:		**324**	**324**	**324**	**972**

* – Программы вариативного модуля «Шрифт как элемент композиции»/«Компьютерная типографика», «Композиция печатных изданий»/«Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий», преподаваемые на втором и третьем году обучения специализированного курса, являются взаимозаменяемыми. Их выбор зависит от специфики группы учащихся, их ориентированности на графический или информационный дизайн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-01 от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Возраст учащихся: 14-16 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчики:
Ленцкая Светлана Владиславовна
Таланкин Дмитрий Сергеевич
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Фигуративная композиция»** (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы

Программа направлена на освоение закономерностей языка графического дизайна, его специфики и характерных особенностей. Знакомство с задачами и методами профессии дизайнера-графика, представление о выразительных и композиционных средствах в различных областях художественной и проектной деятельности дает возможность как свободно ориентироваться в них, так и сознательно их использовать в поисках новых сочетаний и решений. В результате освоения и применения профессиональных приемов графического дизайна формируется визуальное мышление – мышление образами и зрительными ассоциациями, связанными с поисками художественной формы.

Программа воспитывает в учащихся стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений, расширяет кругозор, эрудицию и компетентность в области графического дизайна. Продолжается развитие визуальной культуры учащихся, идет сознательная работа по визуализации понятий, идей, символов и функций, происходит синтез абстрактно-ассоциативного и предметно-образного мышления. Система заданий образовательной программы является пропедевтикой графического дизайна. Задача представленной программы – воспитание в учащихся стремления к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений, расширение кругозора, эрудиции и компетентности в профессии дизайнера.

Отличительные особенности программы

Особенностью изучения композиции является её подчинение законам формальной выразительности: каждая тема программы связана с определенным набором выразительных средств и формальных категорий, необходимых для её решения. Последовательно применяются различные графические техники и приёмы, материалы и инструменты. Учащиеся знакомятся с основными типами организации композиционного пространства, отбором и классификацией композиционных средств. Графические средства, используемые для изображения предметов, выступают самостоятельными элементами композиции. Особое внимание уделяется их стилевому и пластическому единству.

Базой для заданий по фигуративной композиции служат элементы предметного мира, отвлеченные от конкретной обыденности окружающей их материальной среды. Перенесенные в условно-абстрагируемое ментальное пространство, предметы становятся символами процессов, понятий, функций и служат выражению самых различных смыслов и идей. Люди, явления и образы природы, вещи, инструменты изображаются с разной степенью обобщения и мерой условности. В рамках программы рассматриваются принципы и приемы их стилизации, изучаются методы визуализации незримого через зримые образы. Трансформация объектов, их необычное сочетание и столкновение в одном изобразительном пространстве рождает неожиданные ассоциации и новые смыслы. В специальных упражнениях, предшествующих каждой теме, изучаются выразительные возможности линий, силуэтов, цветовых пятен, разнообразных текстур и фактур – их способность передавать широкую гамму чувств, ощущений, переживаний. На конкретных примерах рассматривается семантика форм и цвета, их знаковая сущность.

Адресат программы: учащиеся 14-16 лет

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна и визуальных искусств через расширение диапазона использования визуальных средств композиции.

Задачи программы:

Обучающие:

- дать представление о фигуративной композиции, основных типах организации композиционного пространства, отбором и классификацией композиционных средств;
- познакомить с задачами и методами профессии дизайнера-графика, дать представление о выразительных и композиционных средствах в различных областях художественной и проектной деятельности;
- освоить закономерности языка графического дизайна, его специфику и характерные особенности;
- обучить профессиональным средствам, методам и техникам, используемым в фигуративной композиции;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать визуальное мышление – мышление образами и зрительными ассоциациями;
- развить чувство гармонии и соразмерности;
- сформировать устойчивый интерес к профессии дизайн-графика;
- развить коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству;
- развить навыки самостоятельности и индивидуальности в практической работе.

Воспитательные:

- способствовать воспитанию в учащихся стремления к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- развить визуальную и композиционную культуру учащихся;
- расширить кругозор учащихся, их эрудицию и компетентность в профессии дизайнера;
- способствовать воспитанию трудолюбия, усердия и ответственности за результаты индивидуальной и групповой творческой деятельности.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентационное пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Содержание учебных заданий может быть скорректировано в связи с подготовкой к участию в мероприятиях, выставках, проектах, могут быть включены дополнительные задания: соответствующие тематике определённой выставки, конкурса, городского проекта или необходимые при работе над межпредметными проектами.

Формы проведения занятий

- лекция
- технологический практикум
- проектный практикум
- деловая игра
- творческая мастерская
- конференция
- конкурс
- выставка
- защита проектов
- мастер-класс
- фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Одним из ведущих методов обучения является поэтапное изучение выразительных средств, методов и приёмов изображения, используемых в фигуративной живописной композиции. Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по направлению деятельности, 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.

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети Интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный 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.

Планируемые результаты реализации программы

Предметные:

— учащиеся получат представление о фигуративной композиции, основных типах организации композиционного пространства, отбором и классификацией композиционных средств;
— учащиеся будут знать задачи и методы профессии дизайнера-графика, выразительные и композиционные средства в различных областях художественной и проектной деятельности;
— учащиеся освоят закономерности языка графического дизайна (фигуративной композиции дизайнера), поймут его специфику и характерные особенности;
— учащиеся овладеют основными средствами, методами и техниками, используемыми в фигуративной композиции, смогут применять их на практике для реализации творческих задач;
— учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

— учащихся сформируется визуально-композиционное мышление;
— у учащихся разовьется чувство гармонии и соразмерности;
— у учащихся сформируется устойчивый интерес к изучаемой профессиональной области (профессии дизайн-графика);
— учащиеся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе.

Личностные:

— учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
— у учащихся будет сформирована визуальная и композиционная культура, расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в профессии дизайнера;
— учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, проявлять ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
— у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	**Вводное занятие**	**3**	**3**	**0**	Входная диагностика. Беседа, опрос
I.ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ		**39**	**2**	**37**	
2.	Прямые линии	6	1	5	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3.	Характер линий	3	0	3	Анализ представленных работ
4.	Выразительные свойства линий	6	0	6	Анализ представленных работ
5.	Инструменты и их функции	9	1	8	Устный опрос. Анализ работ
6.	Знак – символ – пиктограмма	3	0	3	Анализ работ
7.	Композиция из художественно-графических инструментов и материалов	12	0	12	Совместный просмотр и анализ работ по теме
II. ШВЕЙНЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ		**33**	**1**	**32**	
8.	Конфигурация пятен	3	1	2	Просмотр и анализ работ
9.	Силуэты	6	0	6	Просмотр и анализ работ. Выставка
10.	Фактура, текстура, замкнутый контур	3	0	3	Просмотр и анализ работ
11.	Композиция из швейных (строительных) принадлежностей	9	0	9	Просмотр и анализ работ
12.	Итоговая цветофактурная композиция из швейных (строительных) материалов и инструментов	12	0	12	Совместный просмотр и анализ работ по теме
III. МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		**15**	**1**	**14**	
13.	Музыкальные ассоциации	6	1	5	Просмотр и анализ работ. Беседа по теме
14.	Композиция на тему «Музыка»	9	0	9	Совместный просмотр и анализ работ по теме
IV. ВРЕМЯ		**18**	**1**	**17**	
15.	Образы времени	6	1	5	Просмотр и анализ работ. Беседа по теме
16.	Проект на тему «Пространство времени»	9	0	9	Анализ проектов
17.	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**14**	**94**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»,

реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Обучающие:

- дать представление о фигуративной композиции, основных типах организации композиционного пространства, отбором и классификацией композиционных средств;
- познакомить с задачами и методами профессии дизайнера-графика, дать представление о выразительных и композиционных средствах в различных областях художественной и проектной деятельности;
- освоить закономерности языка графического дизайна, его специфику и характерные особенности;
- обучить профессиональным средствам, методам и техникам, используемым в фигуративной композиции;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать визуальное мышление – мышление образами и зрительными ассоциациями;
- развить чувство гармонии и соразмерности;
- сформировать устойчивый интерес к профессии дизайн-графика;
- развить коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству;
- развить навыки самостоятельности и индивидуальности в практической работе.

Воспитательные:

- способствовать воспитанию в учащихся стремления к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- развить визуальную и композиционную культуру учащихся;
- расширить кругозор учащихся, их эрудицию и компетентность в профессии дизайнера;
- способствовать воспитанию трудолюбия, усердия и ответственности за результаты индивидуальной и групповой творческой деятельности.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Цели и задачи программы. Определение фигуративной композиции: основные понятия и принципы. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте.

I. ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

2. Прямые линии

Теория:

Различные типы линий, их взаимное расположение, смыслы и образы, которые можно передать одной, несколькими или множеством линий. Четыре варианта композиции.

Практика:

Пропедевтические упражнения. Показ иллюстративного материала: книг по графическому дизайну, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за

предыдущие годы. Использование в композиции различных категорий линий: параллельные и перпендикулярные, пересекающиеся и непересекающиеся, черно-белые и цветные, ритм, контраст толщин. Формат: 10х10см. Инструменты и материалы: фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки.

3. Характер линий

Практика:

Пропедевтические упражнения. Изучение богатства и разнообразия пластических свойств линий. Линии кривые, зигзагообразные, пластичные, рваные, толстые и тонкие и т.д. Четыре варианта композиции. Формат: 10х10см. Инструменты и материалы: фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки. Анализ и обсуждение представленных работ.

4. Выразительные свойства линий

Практика:

Изучение ассоциативно-образных возможностей линии. Передача различных настроений и состояний через характер и расположения линий: ритм, контраст-нюанс, статика-динамика цвет, насыщенность линии, направление. Формат: 15х15 см. Инструменты и материалы: фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки. Анализ и обсуждение представленных работ.

5. Инструменты и их функции

Теория:

Взаимосвязь инструмента и его функции. Способы визуализации функций. Показ иллюстративного материала: книг по графическому дизайну, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы.

Практика:

Линейная композиция с использованием изображений карандашей, кистей, рейсфедеров, циркулей и линий, окружностей (и т.д.). Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки или самоклеющиеся материалы. Устный опрос. Анализ и обсуждение представленных работ.

6. Знак – символ – пиктограмма

Практика:

Черно-белое стилизованное и обобщенное изображение инструмента (карандаша, кисти, рейсфедера, циркуля) с использованием шрифта. Формат: 10х10см. Инструменты и материалы: фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки. Анализ и обсуждение представленных работ.

7. Композиция из художественно-графических инструментов и материалов

Практика:

Сложно-структурированная композиция с большим количеством элементов: художественно-графических инструментов и материалов, изображений и шрифтов, визуализированных процессов (с использованием системы композиционных категорий). Формат: 25х25см. Инструменты и материалы: самоклеющаяся пленка. Совместный просмотр, анализ и обсуждение представленных работ.

II. ШВЕЙНЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

8. Конфигурация пятен

Теория:

Способы изображения: контурный, силуэтный, фактурный и т.п. Сравнительные характеристики.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг по графическому дизайну, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Пропедевтические упражнения: цветовые сочетания, фактуры, наложение и смещение силуэтов геометрической и свободной конфигурации. 4 варианта композиций. Формат: 10х10см. Инструменты и материалы: самоклеющаяся пленка. Анализ и обсуждение представленных работ.

9. Силуэты

Практика:

Выполнение композиции с использованием силуэта, пятна, фактуры и цвета. Формат: 20х20 см. Инструменты и материалы: самоклеющаяся пленка. Выставка работ. Анализ и обсуждение представленных работ.

10. Фактура, текстура, замкнутый контур

Практика:

Выполнение пропедевтических упражнений: «Фактуры, текстуры, замкнутый контур» (имитация разных видов текстиля: тканей, пряжи, ниток, вязанья). Черно-белый и цветной варианты исполнения. Формат: 15х15 см. Инструменты и материалы: гелевые ручки. Анализ и обсуждение представленных работ.

11. Композиция из швейных (строительных) принадлежностей

Практика:

Композиция из швейных принадлежностей в графической технике замкнутого контура. Черно-белый и цветной варианты исполнения. Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: гелевые ручки, линеры. Анализ и обсуждение представленных работ.

12. Итоговая цветофактурная композиция из швейных (строительных) материалов и инструментов

Практика:

Выполнение итоговой композиции на основе композиционной пластики, подбора фактур и цветовых сочетаний, силуэтов. Формат: 25х25см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся или художественно-графические материалы. Совместный просмотр, анализ и обсуждение представленных работ.

III. МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

13. Музыкальные ассоциации

Теория:

Способы выражения и передачи графическими средствами музыкальных ассоциаций, настроений, чувств, эмоциональных состояний. Ритм и композиционная пластика.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг по графическому дизайну и живописи, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Выбор музыкального произведения или стиля. Создание ритмом и композиционной пластикой соответствующего ему музыкального пространства, визуализация звука и гармонии. Формат: 15х15см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся или художественно-графические материалы (цветные карандаши, гелевые ручки). Совместный просмотр, анализ и обсуждение представленных работ.

14. Композиция на тему «Музыка»

Практика:

Выполнение композиции с использованием силуэтов музыкальных инструментов. Формат: 30х30см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся или художественно-графические материалы. Совместный просмотр, анализ и обсуждение представленных работ.

IV. ВРЕМЯ

15. Образы времени

Теория:

Способы выражения и передачи графическими средствами идеи и ощущения времени. Образ и зрительные ассоциации.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг по графическому дизайну и живописи, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Поиск образов и зрительных ассоциаций, характеризующих временные процессы. Черно-белая работа.

Формат: 15х15см. Инструменты и материалы: маркеры, линеры, черная тушь. Совместный просмотр, анализ и обсуждение представленных работ.

16. Проект на тему «Пространство времени»

Практика:

Выполнение композиции на передачу времени через предметы и инструменты его измерения. Методы изображения незримого через зримое. Вербальный анализ темы. Формат: 30х30см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, обои, цветные бумаги. Анализ проектов.

17. Итоговое занятие

Практика:

Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки. Итоговый просмотр работ. Анализ и обсуждение.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся получат представление о фигуративной композиции, основных типах организации композиционного пространства, отбором и классификацией композиционных средств;
- учащиеся будут знать задачи и методы профессии дизайнера-графика, выразительные и композиционные средства в различных областях художественной и проектной деятельности;
- учащиеся освоят закономерности языка графического дизайна (фигуративной композиции дизайнера), поймут его специфику и характерные особенности;
- учащиеся овладеют основными средствами, методами и техниками, используемыми в фигуративной композиции, смогут применять их на практике для реализации творческих задач;
- учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

- учащихся сформируется визуально-композиционное мышление;
- у учащихся разовьется чувство гармонии и соразмерности;
- у учащихся сформируется устойчивый интерес к изучаемой профессиональной области (профессии дизайн-графика);
- учащиеся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе.

Личностные:

- учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- у учащихся будет сформирована визуальная и композиционная культура, расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в профессии дизайнера;
- учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, проявлять ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Index. Мульки, феньки и придумки. Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
2. Боумен У. Графическое представление информации. Под. ред. В.Ф.Венды. – М.: Мир, 1971.
3. Брукфилд Карен. Письменность. Фотографии Лоуренса Пордеса. / Пер. с англ. – (Серия «Очевидец: обо всём на свете»). – М.: Слово, 2001. – 64 с.: ил. – ISBN: 5-85050-620-0 (Россия), ISBN: 0-7513-6020-1 (Великобритания).
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.
5. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.
6. Коллаж в России. XX век. Альманах. Выпуск 126. – (Серия «Государственный Русский музей представляет»). – СПб: Palace Editions, 2005. – ISBN: 5-93332-188-5.
7. Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
8. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
9. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6.
10. Модли Р. Графические символы как средство коммуникации в мировом масштабе. – М.: ВНИИТЭ, 1970.
11. Проблемы образного мышления в дизайне. Сборник. – М.: ВНИИТЭ, 1978.
12. Рагин В.Ч., Хиггинс М.К. Искусство витража. От истоков к современности. / Пер. с англ. – М.: Белый город, 2004. – 288 с.: ил. – ISBN: 5-7793-0798-9.
13. Третий глаз. Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
14. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. Черневич Е.В. Педагогические принципы Армина Хофманна. В сборнике «Художественно-конструкторское образование», № 4, 1973.
19. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. Материалы по методике художественного конструирования. – М.: ВНИИТЭ, 1975.
20. Черняхов Я.Г. Искусство начертания. – Л., 1927.
21. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).
22. Яковлев Б.Г. Союз формул и метафор. – М., 1975.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.
2. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.

3. Коллаж в России. XX век. Альманах. Выпуск 126. – (Серия «Государственный Русский музей представляет»). – СПб: Palace Editions, 2005. – ISBN: 5-93332-188-5.
4. Рагин В.Ч., Хиггинс М.К. Искусство витража. От истоков к современности. / Пер. с англ. – М.: Белый город, 2004. – 288 с.: ил. – ISBN: 5-7793-0798-9.
5. Третий глаз. Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
6. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru -** витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR -** профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika -** on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру -** сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов -** «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни -** Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum -** информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru -** большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал -** онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк -** информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign -** сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks -**обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда -** информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker -** электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru

18. **Novate.Ru -** интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design -** содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru -** архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision -** интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru -** Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др., **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru -** промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России -** официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания -** развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru -** большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su -** информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru -** информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма -** «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна, Таланкин Дмитрий Сергеевич
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	14-16 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Фигуративная композиция» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	**Учебно-методические пособия для педагогов**	**Учебно-методические пособия для детей**	**Диагностические и контрольные материалы**	**Средства обучения**
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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. 1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Белая и цветная бумага различных форматов, широкие и тонкие фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки, самоклеющиеся и художественно-графические материалы.

I. ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	1. Основные термины дизайна. Краткий справочник-словарь. – М.: ВНИИТЭ, 1988. 2. Гинзбург М.Я. Ритм в архитектуре. – М., 1923. 3. Лисицкий Л.М. 1890-1941. Каталог выставки. – М., 1990. 4. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082- 5. Херриотт Люк. Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007). 6. Хольцхай Магдалена. Вазарели. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0159-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2006). 7. Хэмпшир Марк, Стефенсон Кейт. Полосы. На языке шаблона. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 5-900045-93-5. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006). 8. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»). 9. 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). 10. Черневич Е.В. Педагогические принципы Армина Хофманна. В сборнике «Художественно-конструкторское образование», № 4, 1973. 11. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. Материалы по методике	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. 1. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).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 материалы 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	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Белая и цветная бумага различных форматов, широкие и тонкие фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки, самоклеющиеся и художественно-графические материалы.

	художественного конструирования. – М.: ВНИИТЭ, 1975. 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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня»	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.		
II. ШВЕЙНЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	1. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0. 2. Лисицкий Л.М. 1890-1941. Каталог выставки. – М., 1990. 3. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Белая и цветная бумага различных форматов, широкие и тонкие фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки, самоклеющиеся и художественно-графические материалы.

	4. Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006). 5. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл. 6. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6. 7. Модли Р. Графические символы как средство коммуникации в мировом масштабе. – М.: ВНИИТЭ, 1970.			
III. МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	1. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001). 2. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0. 3. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Белая и цветная бумага различных форматов, широкие и тонкие фломастеры, карандаши, линеры, гелевые ручки, самоклеющиеся и художественно-графические материалы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-9 от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»

Возраст учащихся: 14-17 лет
Срок реализации программы: 2 года

Разработчики:
Ленцкая Светлана Владиславовна
Егорова Ирина Владимировна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 20 18 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Основы рисунка и графики»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого и второго годов обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы

Рисунок в системе детского дизайн-образования играет важную роль как эффективное средство обучения и творческого становления начинающего дизайнера. Основной функцией рисунка является умение аналитически исследовать формы предметного мира и находить средства для выражения художественного замысла, образа или задачи. Рисунок необходим дизайнеру, как средство предпроектного эскизирования, отрисовки проектных форм, как основа проектной графики.

В рамках представленной программы отрабатывается понимание формы и конструкции, способы их выражения на плоскости листа, изучаются методы компоновки и последовательность ведения работы. Глаз приучается к восприятию тонких отношений и пропорций. Учебные постановки чередуются с творческими заданиями по их свободной графической интерпретации и композициями по воображению. Разнообразие графических переложений натуры сопровождается экспериментами с выразительными средствами и приемами исполнения. При этом основной целью становятся образные, композиционные и творческие задачи. Просмотр альбомов по искусству, знакомство с шедеврами мировой классики по рисунку и графике помогают формированию культурных и эстетических ценностей, обогащают эрудицию. Индивидуальный подход позволяет максимально раскрыться личности каждого ребенка, сохранить интерес и любовь к предмету, а также подготовиться к поступлению в выбранный ВУЗ.

Программа нацелена на создание необыкновенной творческой атмосферы, силового поля сотрудничества, когда и педагоги, и дети учатся друг у друга, вместе совершают открытия, находят новые неожиданные приемы и графические ходы, необыкновенные сочетания, казалось бы, уже известных художественных материалов и техник. Возникает цепная реакция созидания – все раскованно и увлеченно работают в поиске своего неповторимого почерка, органичной пластики, созвучных времени образов. Поиск самого себя, своего пути соединяется с поиском закономерностей окружающего мира, тайнами мастерства и творчества.

Отличительные особенности программы

Особенностью программы является чередование учебных и творческих задач (учебный рисунок – графическое переложение). В учебных рисунках отрабатывается понимание формы и способы её выражения на плоскости листа (масштабом, линией, тоном, пластикой, перспективой, светотенью). В последовательных заданиях рассматриваются способы взаимосвязи, принципы построения, пластический характер геометрических, предметных, технических, архитектурных и бионических форм. Особое внимание уделяется изучению художественно-выразительных возможностей рисунка и умению выбирать и находить необходимые средства для решения своих творческих замыслов и задач. В графических работах техническая задача заменяется творческой, что позволяет закрепить полученные в учебном рисунке навыки, не делая это самоцелью. При этом основной задачей становятся объединение образных, композиционных и выразительных средств в едином продукте. Как результат – в сознании учащегося происходит объединение технических и творческих задач, становятся понятными цели рисунка как предмета, появляется интерес к нему. В течение двух лет изучаются различные виды рисунка: светотеневой, живописный, конструктивный, бионический, графический, композиционный, декоративный, аналитический, технический и т.д. Таким образом, происходит знакомство с широким спектром выразительных средств и подходов к натуре. Из традиционного подхода к рисунку берется принцип постепенного усложнения заданий. Объектами для рисования служат объёмно-геометрические фигуры, функционально-технические и бытовые предметы, бионические формы, постановки различной сложности (натюрморты), архитектурные детали. Смена объектов рисования обращает внимание учащихся на разные принципы формообразования, тем самым, обогащая через рисунок их эрудицию, необходимую дизайнеру.

Адресат программы: учащиеся 14-17 лет

Объём и сроки реализации: 2 года обучения, 216 часов (по 108 часов в год), режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области графического дизайна и визуальных искусств через освоение основных принципов формообразования в рисунке и графике и активное погружение в творческую проектную деятельность.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с шедеврами мировой классики по рисунку и графике;
- дать теоретические основы рисунка и графики;
- обучить основам изображения объёмно-пространственных форм на плоскости с учетом законов перспективы;
- научить анализу принципа формообразования с учетом их конструктивных и пластических особенностей (геометрические, бионические, предметные);
- обучить основным методам, графическим техникам и приёмам рисунка.
- сформировать навыки работы с натуры;
- развить навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке и графике;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать объёмно-пространственное мышление;
- воспитать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- развить коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству во время проектной деятельности;
- развить навыки самостоятельности и индивидуальности в практической работе.

Воспитательные:

- расширить кругозор учащихся их эрудицию и общую компетентность в области рисунка и дизайна;
- способствовать развитию творческого отношения к выполняемой работе, проявлению трудолюбия, аккуратности и ответственности за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- способствовать развитию общей культуры учащихся, формированию культурных и эстетических ценностей.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Содержание учебных заданий может быть скорректировано в связи с подготовкой к участию в мероприятиях, выставках, проектах, могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки, конкурса, городского проекта;
- при работе над межпредметными проектами.

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Формы проведения занятий

- лекция
- технологический практикум
- проектный практикум
- деловая игра
- творческая мастерская
- конференция
- конкурс
- выставка
- защита проектов
- мастер-класс
- фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Основным принципом обучения является: чередование учебных и творческих задач, объёмно-пространственного рисунка и графических заданий; постоянная смена графических и рисовальных техник для получения представления о разнообразии способов изображения; чередование быстрых набросков и длительных работ.

Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- эскизирование, выполнение набросков;
- выполнение подготовительного рисунка;
- исполнение работы в определенном графическом материале;
- обсуждение работы с преподавателем, внесение исправлений.

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- мольберты;
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);

— компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

— бумага белая и цветная различного формата;
— бумага для эскизирования;
— 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.

Планируемые результаты реализации программы

Предметные:

— учащиеся будут иметь представление о шедеврах мировой классики и современных тенденциях по рисунку и графике, получат представление и научатся изображать объёмно-пространственные формы на плоскости с учетом законов перспективы;
— учащиеся научатся анализировать принцип формообразования с учетом их конструктивных и пластических особенностей;
— учащиеся освоят и смогут применять на практике основные методы, графические техники и приёмы рисунка, освоят навыки работы с натуры;
— учащиеся приобретут навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке и графике;
— учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

— у учащихся получит развитие объёмно-пространственное мышление;
— у учащихся сформируется устойчивый интерес к творчеству и изучаемой деятельности (профессии дизайн-графика);
— у учащихся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе, приобретут опыт разработки и реализации проектов, представления их на мероприятиях различного уровня.

Личностные:

— у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области рисунка и дизайна;
— учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, аккуратность, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
— у учащихся будут сформированы коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

1 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	**Вводное занятие**	**3**	**2**	**1**	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ		**48**	**2**	**46**	
2	Куб и шар	15	1	14	Педагогическое наблюдение. Просмотр и анализ работ
3	Куб и шар: графическое переложение	6	0	6	Просмотр и анализ работ
4	Постановка из разнообразных геометрических объёмов	18	1	17	Просмотр и анализ работ. Беседа по теме
5	Проект «Графическая композиция из геометрических объектов в пространстве»	9	0	9	Просмотр и анализ работ по теме. Выставка
II. СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ ФОРМЫ (ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА)		**57**	**3**	**54**	
6	Зарисовки отдельных предметов мягкими материалами	21	1	20	Педагогическое наблюдение
7	Постановка из предметов быта	18	1	17	Просмотр и анализ работ
8	Постановка из предметов быта. Графическое переложение	6	0	6	Просмотр и анализ работ
9	Проект «Графическая композиция из сложных предметов»	9	1	8	Просмотр и анализ работ по теме. Выставка
10	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**7**	**101**	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

2 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
I. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ		**48**	**3**	**45**	
1.	Вводное занятие. Пространство	3	1	2	Входная диагностика. Беседа, опрос
2.	Предметы обихода и геометрические тела	21	1	20	Просмотр и анализ работ
3.	Композиция из предметов обихода и геометрических тел	3	0	3	Просмотр и анализ работ
4.	Натюрморт из предметов обихода и геометрических тел	18	1	17	Просмотр и анализ работ
5.	Натюрморт из предметов обихода и геометрических тел. Графическое переложение	3	0	3	Просмотр и анализ работ по теме. Выставка
II. БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ		**18**	**2**	**16**	
6.	Рисунок сухого листа	6	1	5	Педагогическое наблюдение
7.	Сухой лист в пространстве	3	0	3	Просмотр и анализ работ
8.	Рисунок морской раковины	6	1	5	Просмотр и анализ работ
9.	Проект «Образ морской раковины»	3	0	3	Просмотр и анализ работ по теме
III.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА		**18**	**1**	**17**	
10.	Натюрморт с музыкальными инструментами и геометрическими телами	15	1	14	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
11.	Натюрморт с музыкальными инструментами и геометрическими телами. Графическое переложение	3	0	3	Просмотр и анализ работ
IV. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ГРАФИКА		**24**	**0**	**24**	
12.	Графический натюрморт	15	0	15	Просмотр и анализ работ
13.	Геометрические тела и их производные	6	0	6	Педагогическое наблюдение. Выставка
14.	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**6**	**102**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»
1 год обучения

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с шедеврами мировой классики по рисунку и графике;
- научить изображать объёмно-пространственные формы на плоскости с учетом законов перспективы;
- отработать практические навыки, связанные с формообразованием;
- развить навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке;
- научить основным методам и приёмам рисунка.

Развивающие:

- сформировать основы объёмно-пространственное мышление;
- развить коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству во время проектной деятельности;
- способствовать развитию интереса к творчеству;
- сформировать основные навыки работы с натуры.

Воспитательные:

- расширить кругозор учащихся их эрудицию и общую компетентность в области рисунка и дизайна;
- способствовать развитию творческого отношения к выполняемой работе, проявлению трудолюбия, аккуратности и ответственности за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- способствовать развитию общей культуры учащихся, формированию культурных и эстетических ценностей.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Цели и задачи программы 1 года обучения. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте. Основные принципы и правила в рисунке. Виды рисунка, применяемые материалы, графические техники.

Практика:

Просмотр иллюстративного материала. Постановка руки – разминки: различные линии и штрихи, круги, эллипсы. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага. Опрос. Анкетирование.

I. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

2. Куб и шар

Теория:

Светотеневой рисунок. Основы формообразования. Перспектива. Вспомогательные линии. Линия горизонта.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг и пособий по основам рисунка, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Выполнение творческих заданий - нарисовать куб и шар на отдельных листах или совместить их в одной композиции небольшого формата. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

3. Куб и шар: графическое переложение

Практика:

Выполнение практических заданий - графическое переложение постановки «Куб и шар» или фантазия на эту тему. Штриховая техника. Инструменты и материалы: перо, гелевые ручки, линеры. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

4. Постановка из разнообразных геометрических объёмов

Теория:

Принципы тонового рисунка. Последовательность ведения работы. Композиция, построение, перспектива, форма, пропорции.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Выполнение практических заданий (выполнить карандашный рисунок постановки из разнообразных геометрических объёмов на большом формате, стараясь правильно передать расположение объёмов в пространстве, их форму, пропорции, перспективное сокращение). Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

5. Проект «Графическая композиция из геометрических объектов в пространстве»

Практика:

Выполнение творческих заданий. Фантазия на тему геометрических объектов. Композиция, построение, перспектива, форма, пропорции. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага.

II. СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ ФОРМЫ (предметы обихода)

6. Зарисовки отдельных предметов мягкими материалами

Теория:

Возможности использования мягких материалов в рисунке. Эмоциональный и аналитический подход.

Практика:

Показ иллюстративного материала: книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Эмоциональный подход. Передача характера вещи. Выразительность формы. Сепия, ретушь, простые и цветные карандаши. Аналитический подход. Основы конструкции. Выявление простых геометрических форм в сложных объёмах. Перспектива. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага.

7. Постановка из предметов быта

Теория:

Особенности постановки из предметов быта.

Практика:

Сравнение художественных работ, выполненных разными художественными материалами. Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Выполнение практических заданий (живописный рисунок мягкими материалами постановки из 3-4 предметов быта и драпировки, с передачей объёма и пространства). Инструменты и материалы: сепия, ретушь, цветные карандаши. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

8. Постановка из предметов быта. Графическое переложение

Практика:

Выполнение графической интерпретации предыдущей постановки в чёрно-белом силуэтном решении: пятно, контур. Инструменты и материалы: тушь, темпера, кисть. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

9. Проект «Графическая композиция из сложных предметов»

Теория:

Композиция, ритм, ластика в рисунке и графике. Силуэт, линия, цвет

Практика:

Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Силуэт, линия, цвет (3 оттенка). Композиция. Ритм. Пластика. Инструменты и материалы: ксерокс, цветные карандаши, гелевые ручки. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

10. Итоговое занятие

Практика:

Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки. Просмотр и анализ работ. Обсуждение. Планирование.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся получат представление об образцах мировой классики по рисунку и графике, приобретут опыт изображения простейших объёмно-пространственных форм на плоскости с учетом законов перспективы;
- учащиеся освоят и смогут применять на практике основные методы, графические техники и приёмы рисунка на элементарном уровне, приобретут первичные навыки работы с натуры;
- учащиеся приобретут навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке и графике.

Метапредметные:

- у учащихся получит развитие объёмно-пространственное мышление;
- у учащихся сформируется устойчивый интерес к творчеству;
- у учащихся начнут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе, приобретут опыт разработки и реализации проектов, представления их на мероприятиях различного уровня.

Личностные:

- у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области рисунка и дизайна;
- учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, аккуратность, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»
2 год обучения

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с современными тенденциями развития в области рисунка и графики;
- научить изображать более сложные объёмно-пространственные формы на плоскости с учетом законов перспективы, сопоставлять простые геометрические и сложные формы;
- научить анализу принципа формообразования с учетом их конструктивных и пластических особенностей (геометрические, бионические, предметные);
- обучить основным методам, графическим техникам и приёмам рисунка;
- совершенствовать навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке и графике, работы с натуры;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать объёмно-пространственное мышление;
- способствовать развитию устойчивого интереса к творчеству и профессии дизайн-графика;
- развить коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству во время проектной деятельности;
- развить навыки самостоятельности и индивидуальности в практической работе.

Воспитательные:

- расширить кругозор учащихся их эрудицию и общую компетентность в области рисунка и дизайна;
- способствовать развитию творческого отношения к выполняемой работе, проявлению трудолюбия, аккуратности и ответственности за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- способствовать развитию общей культуры учащихся, формированию культурных и эстетических ценностей.

Содержание программы

I. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ

1. Вводное занятие. Пространство

Теория:

Цели и задачи 2 года обучения по программе. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», по технике безопасности в учреждении и в лаборатории, на улице, в транспорте.

Практика:

Разминка на растяжки. Композиция на одну из тем: «Абстрактное пространство» или «Образ-предмет и подобное ему пространство». Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага. Анкетирование.

2. Предметы обихода и геометрические тела

Теория:

Живописно-выразительный рисунок. Конструктивный рисунок. Различия между живописным и конструктивным видами рисунка.

Практика:
Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Живописно-выразительный рисунок из двух-трех предметов. Тон. Лепка формы предмета за счет тональных отношений предмета и окружающего его пространства. Выбор предметов и материалов – самостоятельный. Конструктивный рисунок. Основы конструкции: 1. Метод сопоставления. 2. Разложение сложных форм на простые (куб, шар, цилиндр). 3. Выделение конструктивных узлов (тон, свет). 4. Задачи пространства. 5. Растяжка, штрих. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

3. Композиция из предметов обихода и геометрических тел
Практика:
Графическое переложение изображений предметов домашнего обихода и геометрических тел. Плоскостной вариант: Пятно, линия, контур, силуэт. Объёмный вариант. Инструменты и материалы: ксерокс, цветные карандаши, гелевые ручки. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

4. Натюрморт из предметов обихода и геометрических тел
Теория:
Натюрморт. Характерные особенности.
Практика:
Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Живописно-выразительный рисунок на основе конструктивного построения. 1. Решение тональных задач. 2. Сочетание материалов. 3. Решение пространства, как связующего в композиции. 4. Конструкция и анализ сложных предметов через простые формы. Инструменты и материалы: цветные карандаши, тонированная бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

5. Натюрморт из предметов обихода и геометрических тел. Графическое переложение
Практика:
Графическое переложение предыдущей работы. Черно-белый вариант. Инструменты и материалы: тушь, кисть, белая бумага. Цветной вариант: доработка ксерокопии черно-белого варианта в разнообразных техниках. Инструменты и материалы: цветные карандаши, гелевые ручки, маркер. Выставка. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

IV. БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

6. Рисунок сухого листа
Теория:
Особенности изображения бионических объектов: конструкция, пластика. Наброски. Живописно-выразительный рисунок. Абрис. Основы конструкции листа
Практика:
Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Наброски: 1. В линиях: обращается внимание на выразительность линии – пластичность, жесткость. 2. В тоне: отношения больших плоскостей через тональные градации. Инструменты и материалы: выбор материалов – самостоятельный. Живописно-выразительный рисунок. Абрис. Поиск точности выразительности формы по выступающим точкам (приближение к исходной геометрической форме). Основы конструкции листа – характер формообразования плоскостей. Инструменты и материалы: простой и цветные карандаши, белая и цветная бумага.

7. Сухой лист в пространстве
Практика:
Графическое задание (на основе рисунка сухого листа). Образно-пространственное решение. Растяжки, фактуры. 1. Черно-белый вариант. Инструменты и материалы: тушь, перо, линеры, гелевые ручки, белая бумага. 2. Цветной вариант: доработка ксерокопии черно-белого варианта

цветными графическими материалами. Инструменты и материалы: цветные карандаши, гелевые ручки, цветная бумага. Декоративно-линейное решение. Линия, пластика. 1. Черно-белый вариант. Инструменты и материалы: линеры, маркеры, гелевые ручки, белая бумага. 2. Цветной вариант: доработка ксерокопии черно-белого варианта цветными графическими материалами. Инструменты и материалы: цветные карандаши, гелевые ручки, цветная бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

8. Рисунок морской раковины

Теория:

Особенности изобразительной техники – морская раковина. Выразительность линий, тона, связь с пространством.

Практика:

Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Конструктивный рисунок. Основы конструкции – исходные простые формы и принципы их выражения. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага. Живописно-выразительный рисунок. Выразительность линий, тона, связь с пространством. Инструменты и материалы: цветные графические материалы, белая или тонированная бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

9. Проект «Образ морской раковины»

Практика:

Графическое задание (на основе рисунка морской раковины). Черно-белый вариант. Композиция. Линия. Фактура. Пространство и образ. Инструменты и материалы: тушь, кисть, перо, линеры, гелевые ручки, белая бумага. Цветной вариант: доработка ксерокопии черно-белого варианта цветными графическими материалами. Инструменты и материалы: цветные карандаши, гелевые ручки, цветная бумага.

V. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

10. Натюрморт с музыкальными инструментами и геометрическими телами

Теория:

Особенности изображения сложных форм (музыкальных инструментов): анализ построения сложной формы путем сопоставления её с простыми геометрическими формами: подобие, различие.

Практика:

Конструктивный рисунок. 1. Композиция. Задачи пространства. 2. Тон. 3. Анализ построения сложных форм (музыкальных инструментов) путем сопоставления их с простыми геометрическими формами: подобие, различие. Инструменты и материалы: простой и цветные карандаши, белая и цветная бумага.

11. Натюрморт с музыкальными инструментами и геометрическими телами. Графическое переложение

Практика:

Графическое задание на основе «Натюрморта с музыкальными инструментами и геометрическими телами» (формат – небольшой). Черно-белый вариант. Инструменты и материалы: кисть, перо, тушь, линеры, белая бумага. Цветной вариант. Инструменты и материалы: ксерокс, цветные графические материалы, белая или тонированная бумага. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

VI. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ГРАФИКА

12. Графический натюрморт

Практика:

Творческая работа. Графический натюрморт из предметов разной сложности, тона, фактуры. 1. Основы построения. 2. Тон. 3. Правильный выбор материалов, сочетание материалов. 4. Выразительность композиции. Инструменты и материалы: цветные карандаши, мелки, пастель. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

13. Геометрические тела и их производные

Практика:

Графическое задание. Самостоятельно поставленный натюрморт: геометрические тела, бионические объекты, предметы с различными свойствами поверхности (фактурные и гладкие, прозрачные, отражающие и т.д.). 1. Композиция. 2. Передача тоном, фактурой характера каждого составляющего образа. Инструменты и материалы: простой карандаш, бумаги разных фактур, обои.

14. Итоговое занятие

Практика:

Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся будут иметь представление о современных тенденциях по рисунку и графике, получат представление и научатся изображать более сложные объёмно-пространственные формы на плоскости с учетом законов перспективы;
- учащиеся научатся анализировать принцип формообразования с учетом их конструктивных и пластических особенностей;
- учащиеся освоят и смогут применять на практике основные методы, графические техники и приёмы рисунка, освоят навыки работы с натуры;
- учащиеся приобретут навыки постановки и решения композиционных задач в рисунке и графике;
- учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

- у учащихся получит развитие объёмно-пространственное мышление;
- у учащихся сформируется устойчивый интерес к творчеству и изучаемой деятельности (профессии дизайн-графика);
- у учащихся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе, приобретут опыт разработки и реализации проектов, представления их на мероприятиях различного уровня.

Личностные:

- у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области рисунка и дизайна;
- учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, аккуратность, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- у учащихся будут сформированы коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Des grose Lexikon der Graphik. Sonderausgabe der Tigris Verlag GmbH. – Koln. 1989.
2. Баммес Г. Изображение фигуры человека. – М.: Сварог и Ко, 1999.
3. Барбер Б. Основы мастерства. Рисунок. Полный профессиональный курс для художников. / Пер.с англ. – М.: АСТ, 2006. – 208 с.: ил. – ISBN: 5-17-033417-6.
4. Барчаи И. Анатомия для художников. – Будапешт, 1958.
5. Бергер Ян. Дюрер. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2002. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-097-7. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2002).
6. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.
7. Дюваль М. Анатомия для художников. Пер. с фр. – М.: Сварог и Ко, 1998.
8. Дюрер А. Трактаты, дневники, письма. – СПб.: Азбука, 2000.
9. Иваницкий М.Ф. Очерк о пластической анатомии человека. – М., 1965.
10. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.
11. Кардовский Д.Н., Яковлев В.Н., Корнилов К.Н. Пособие по рисованию. – М., 1938.
12. Лейденский Л. Гравюры из собрания ГМИ им. А.С.Пушкина. – М.: Красная площадь, 2002.
13. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3
14. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует. – М., 1965.
15. Павлов Г.П., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1945.
16. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X.
17. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. – М.: Просвещение, 1982.
18. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. – М.: Искусство, 1969.
19. Симпсон А. Рисунок. Смотреть и видеть. – М.: АСТ, 2005. – 207 с. – ISBN: 5-17-028182-X.
20. Танк В. Форма и функция. (Анатомия человека в 5-ти томах). – М., 1953-1957.
21. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Поднерпов В.Г. Рисунок. Специальность «Архитектура». – М.: Стройиздат, 1996.
22. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. – М.: Ладья, 1995.
23. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957.
24. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Астрель, 2001.
25. Хогарт Б. Рисование динамических рук для художников. – М.: АСТ, 2001.
26. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М., 1953.
27. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Барбер Б. Основы мастерства. Рисунок. Полный профессиональный курс для художников. / Пер.с англ. – М.: АСТ, 2006. – 208 с.: ил. – ISBN: 5-17-033417-6.
2. Бергер Ян. Дюрер. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2002. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-097-7. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2002).
3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.

5. Кардовский Д.Н., Яковлев В.Н., Корнилов К.Н. Пособие по рисованию. – М., 1938.
6. Лейденский Л. Гравюры из собрания ГМИ им. А.С.Пушкина. – М.: Красная площадь, 2002.
7. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3
8. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует. – М., 1965.
9. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X.
10. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. – М.: Искусство, 1969.
11. Симпсон А. Рисунок. Смотреть и видеть. – М.: АСТ, 2005. – 207 с. – ISBN: 5-17-028182-X.
12. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. – М.: Ладья, 1995.
13. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957.
14. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru

21. **re:vision -** интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru -** Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru -** промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России -** официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания -** развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru -** большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su -** информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru -** информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма -** «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ОСНОВЫ РИСУНКА И ГРАФИКИ»,

реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна, Егорова Ирина Владимировна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	2 года
Возраст детей	14-17 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы рисунка и графики» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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. 1. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 2. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ	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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). 1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.

СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ ФОРМЫ (ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА)	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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). 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	Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.

		начиная с 1998 года (более 4 000 страниц рассортированных по программам и оформленных в папки). 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. — Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). — Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. — Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ	1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2. 4. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.
БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ	1. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957. 2. Кардовский Д.Н., Яковлев В.Н., Корнилов К.Н. Пособие по рисованию. – М., 1938. 3. Лейденский Л. Гравюры из собрания ГМИ им. А.С.Пушкина. – М.: Красная площадь, 2002. 4. Барбер Б. Основы мастерства. Рисунок. Полный профессиональный курс для художников. / Пер.с англ. – М.: АСТ, 2006. – 208 с.: ил. – ISBN: 5-17-033417-6.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА	1. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ГРАФИКА	1. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957. 2. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0. 3. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, калька прозрачная, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты, клей ПВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-ш от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Возраст учащихся: 14-16 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчик:
Ленцкая Светлана Владиславовна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от « 30 » 08 20 18 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Практическое цветоведение»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы

Цветовое решение проекта – важная составляющее профессиональной работы в области дизайна. Программа носит чисто прикладной характер и включает в себя цикл пропедевтических упражнений по изучению законов смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов. Часть упражнений исследует различные виды цветовых контрастов: теплого и холодного, светлого и темного, дополнительных цветов, а также их выразительных возможностей. Другие упражнения направлены на различение оттенков и нюансов каждого отдельного цвета. Изучаются цветовые ассоциации, эмоциональное и духовное воздействие различных цветов, оптические иллюзии. Рассматриваются вопросы композиции цвета как на плоскости, так и при изображении объёмных форм в пространстве.

В рамках программы происходит знакомство с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека. Программа способствует развитию цветового мышления и видения, утончению цветового восприятия и интуиции. Задача образовательной программы – знакомство с различными красками (акварель, гуашь, темпера) и навыками работы с ними. Изучение выразительных возможностей цвета связано с изучением свойств художественных красок, способов их смешения, наложения, сочетания. Теоретические вопросы цветоведения легче лучше усваиваются и запоминаются учащимися через непосредственное соприкосновение с красками – при реализации цветовых задач на практике. Полученные знания необходимы как для дальнейшего осознанного занятия живописью, так и для решения цветовых задач в различных областях дизайна.

Адресат программы: учащиеся 14-16 лет

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций будущих специалистов в области дизайна посредством системного освоения основных закономерностей эстетических и живописных свойств цвета.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с основными понятиями практического цветоведения (цветовой круг, спектр, системы смешения цветов, нюанс, контраст, виды цветовых контрастов, контрастные цветовые гаммы и пр);
- сформировать практические навыки смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов;
- обучить основам практических приемов и технологий для усиления визуального восприятия.

Развивающие:

- развить цветовое мышление, добиваясь утончения цветового восприятия;
- развить интерес к творческой деятельности;
- развить ассоциативно-образное мышление учащихся.

Воспитательные:

- способствовать формированию индивидуальное «дизайнерское» видение цветовых композиций;
- воспитать трудолюбие и усердие;
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Содержание учебных заданий может быть скорректировано в связи с подготовкой к участию в мероприятиях, выставках, проектах, могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки, конкурса, городского проекта;
- при работе над межпредметными проектами.

Формы проведения занятий

- лекция
- проектный практикум
- творческая мастерская
- выставка
- мастер-класс

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Основной метод обучения – системное и последовательное изучение парных цветовых категорий и свойств и исполнение практических заданий ко каждому из них. Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- исполнение карандашных и цветных эскизов;
- выполнение подготовительного рисунка;
- исполнение работы в красках;
- обсуждение работы, внесение исправлений.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами, стульями и табуретками;
- мольберты;
- подрамники;
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
- компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

- бумага белая акварельная и чертёжная;
- бумага для эскизирования;
- краски: темпера, гуашь или акварель;
- кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров;
- простые карандаши, резинки.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся будут знать и понимать значение специальных понятий практического цветоведения;
- у учащихся будут сформированы практические навыки смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов;
- учащиеся освоят основы практических приемов и технологий для усиления визуального восприятия.

Метапредметные:

- развиты цветовое мышление, утонченное цветовое восприятие;
- развиты ассоциативно-образное мышление учащихся.

Личностные:

- у учащихся повысится уровень общей культуры;
- у учащихся будет сформировано индивидуальное «дизайнерское» видение цветовых композиций, повысится уровень общей компетентности в области практического цветоведения;
- учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие, аккуратность при выполнении практических работ;
- учащиеся приобретут опыт эффективного сотрудничества в рамках творческих проб со сверстниками.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводно00000е занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
2.	Смешение трех основных цветов	3	1	2	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
3.	Знакомство с красками. Палитра	3	1	2	Педагогическое наблюдение
4.	Сочетание цветов. Нюанс	9	1	8	Просмотр и анализ работ
5.	Сочетание цветов. Контраст	9	1	8	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
6.	Чёрное и белое. Светлое и тёмное	6	1	5	Просмотр и анализ работ
7.	Смешение красок. Растяжки	9	1	8	Отбор и анализ работ по теме. Выставка.
8.	Плоскости в пространстве	9	1	8	Просмотр и анализ работ, выставка
9.	Цвет в пространстве. Теплое и холодное	15	1	14	Просмотр и анализ работ
10.	Цвет: восприятие и воздействие. Расколеровки	21	1	20	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
11.	Цвет на плоскости	18	1	17	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
12.	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**13**	**95**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»,
реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с основными понятиями практического цветоведения (цветовой круг, спектр, системы смешения цветов, нюанс, контраст, виды цветовых контрастов, контрастные цветовые гаммы и пр);
- сформировать практические навыки смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов;
- обучить основам практических приемов и технологий для усиления визуального восприятия.

Развивающие:

- развить цветовое мышление, добиваясь утончения цветового восприятия;
- развить интерес к творческой деятельности;
- развить ассоциативно-образное мышление учащихся.

Воспитательные:

- способствовать формированию индивидуальное «дизайнерское» видение цветовых композиций;
- воспитать трудолюбие и усердие;
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Цели и задачи программы. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте. Цветоведение как наука о цвете. Цвет в природе. Основные свойства цвета и их применение в живописи.

2. Смешение трех основных цветов

Теория:

Понятия: цветовой круг, спектр и различные системы смешения цветов: аддитивная и субтрактивная. Понятие основных цветов в полиграфии и в живописи. Три краски наиболее близкие к основным.

Практика:

Выполнение практических проб. Смешение трех основных цветов (желтый, красный, синий) попарно. Дополнительные и родственные цвета. Смешение трех основных цветов вместе в различных пропорциях. Сложные цвета. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

3. Знакомство с красками. Палитра

Теория:

История изготовления красок. Различные красочные основы. Натуральные и искусственные пигменты. Выкраски цветов и их названия. Цветовой спектр. Определённый набор красок (темпера, гуашь или акварель), их профессиональные названия.

Практика:

Выполнение творческих проб. Выкраски цветов и их названия. Цветовой спектр. Сравнение красок со спектральными цветами. Теплые – холодные, светлые – темные цвета. Формат: 20х20см.

4. Сочетание цветов. Нюанс

Теория:

Понятия нюанса и контраста, дополнительных цветов и их расположении на цветовом круге, различных типах гармоничных цветовых сочетаний на основе цветового круга, нюансных цветовых гаммах, их восприятии и воздействии на психику человека.

Практика:

Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Упражнение на нюансные отношения. Цветовой узор по модульной сетке: гармония родственных, сближенных цветов или оттенков одного цвета. Формат: 20х20см. Устный опрос. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

5. Сочетание цветов. Контраст

Теория:

Различные виды цветовых контрастов, контрастные цветовые гаммы, их восприятие и воздействие на психику человека.

Практика:

Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Упражнение на контрастные отношения. Цветовой узор по модульной сетке или свободной конфигурации: гармония контрастных или дополнительных цветов. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

6. Чёрное и белое. Светлое и тёмное

Теория:

Контраст чёрного и белого, светлого и тёмного в живописи.

Практика:

Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Упражнение на контрастные отношения. Цветовой узор по модульной сетке или свободной конфигурации: гармония чёрного и белого, тёмного и светлого. Поиск различных оттенков «чёрного» и «белого» и составление их путём смешивания цветных красок. Формат: 15х15см или 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

7. Смешение красок. Растяжки

Теория:

Различные способы создания плавных цветовых переходов.

Практика:

Показ иллюстративного материала с акцентом на технику исполнения: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Упражнение на плавные переходы от одних цветов к другим. Цветовые и тоновые растяжки разного характера. Формат: 20х20см. Отбор и анализ работ. Выставка.

8. Плоскости в пространстве

Теория:

Способы создания иллюзии трёхмерного пространства на плоскости при помощи растяжек, использование планов, цветовой и воздушной перспектив.

Практика:

Показ иллюстративного материала с акцентом на передачу пространства: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Организация пространства при помощи цветовых и тоновых растяжек. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение. Выставка.

9. Цвет в пространстве. Теплое и холодное

Теория:

Тёплые и холодные цвета. Цветовые гаммы и их воздействие на человека.

Практика:
Показ иллюстративного материала по теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Две парные композиции: «Пространства тепла и холода». Обобщенно-образное решение. Методы построения пространства: масштаб, линейная и воздушная перспектива, тоновые градации, растяжки, планы, теплохолодность. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

10. Цвет: восприятие и воздействие. Расколеровки

Теория:
Психофизиологическое, психофизическое и психоэмоциональное восприятие и воздействие цвета. Возможности и способы передачи цветовых сочетаний эмоциональных состояний и настроений, психологических состояний, психофизических и физиологических ощущений.

Практика:
Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Выполнение практических заданий по теме. Четыре расколеровки одного натюрморта в различных цветовых гаммах: теплой, холодной; светлой, темной; контрастной, нюансной; смешаной. Передача цветовыми сочетаниями эмоциональных состояний и настроений. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ работ. Обсуждение. Устный опрос.

11. Цвет на плоскости

Теория:
Декоративно-плоскостное решение натюрморта.

Практика:
Показ иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Декоративно-плоскостное решение натюрморта. Деление живописного поля на выразительные пластические, ритмические и цветовые отношения. Подчеркивание характера формы предметов плоскостной разбивкой. Формат: 30х40см. Устный опрос.

12. Итоговое занятие

Практика:
Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки. Анализ.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся будут знать и понимать значение специальных понятий практического цветоведения;
- у учащихся будут сформированы практические навыки смешения, сочетания, систематизации и гармонизации цветов;
- учащиеся освоят основы практических приемов и технологий для усиления визуального восприятия.

Метапредметные:

- развиты цветовое мышление, утонченное цветовое восприятие;
- развиты ассоциативно-образное мышление учащихся.

Личностные:

- у учащихся повысится уровень общей культуры;
- у учащихся будет сформировано индивидуальное «дизайнерское» видение цветовых композиций, повысится уровень общей компетентности в области практического цветоведения;
- учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие, аккуратность при выполнении практических работ;
- учащиеся приобретут опыт эффективного сотрудничества в рамках творческих проб со сверстниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. 50 Художников. – СПб.: ООО «Де Агостини», 2011.
2. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
3. Агранович-Пономорева Е.С., Литвинова А.А. Архитектурная колористика: Практикум. Учебное пособие. – Мн.: УП Технопринт, 2002 – 122 с.
4. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961.
5. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
6. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997.
7. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. – 1989.
8. Ван-Гог. Письма. – СПб., 2000.
9. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. – М., 1993.
10. Великие художники. – (Серия из 100 томов). – СПб.: Директ-Медиа, 2010.
11. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. – Казань, 1922.
12. Владимир Любаров. – Москва.: СканРус, 1999. – 104 с.: илл. – ISBN: 5-93221-003-6.
13. Владимиров Л., Осипов Н. Магия цвета. – М.: Знание, 1965.
14. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
15. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984.
16. Глаз и солнце. – М.: Наука, 1976.
17. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970.
18. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. – М., 1964.
19. Елена Келлер. Альманах. – Выл. 44. – СПб.: Palace Editions, 2003.
20. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. – М., 1970.
21. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.
22. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.
23. Иванова Н.С. Барокко. Архитектура. Живопись. Скульптура. Литература. Музыка. – (Наглядные пособия. Демонстрационные материалы). – М.: Айрис, 2006. – 16 с.: ил. – ISBN: 5-8112-1819-2.
24. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964.
25. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.
26. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – Л., 1990.
27. 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).
28. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – М., 1965.
29. Кузьма Петров-Водкин. Альбом. – Л.: Аврора, 1985.
30. Лемари Жан. Акварель. – М., 1995.
31. Леонардо. Жизнь и творчество. – М.: Белый город, 2011. – 144 с.: илл. – ISBN: 5-7793-0397-5.
32. Люшер М. Цвет Вашего характера. – М., 1996.
33. Мария Мауджери. Шедевры живописи. – СПб.: АО «Славия», 1998. – ISBN: 5-88654-072-5.
34. Маркин Ю. Павел Филонов. – М., 1995.
35. Матисс. Сборник статей о творчестве. – М., 1958.
36. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6.
37. Мировое искусство. Сюрреализм. / Сост. И.Г.Мосин. – СПб: ООО СЗКЭО Кристалл, 2006. – 224 с.: илл. – ISBN: 5-9603-0059-1.
38. Миронова Л.Н. Учение о цвете. – Минск, 1993.
39. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск, 1985.
40. Мислер Н., Боулт Дж.Э. Филонов. Аналитическое искусство. – М., 1990.
41. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1983.
42. Паррамон Хосе М., Фрескет Гильермо. Как писать акварелью. – СПб., 1995.
43. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. Самаркандия. Хлыновск. – Л., 1970.
44. Попова Л.С. 1889=1924. Каталог выставки. – М., 1990.

45. Прадо в Эрмитаже: каталог выставки. / Государственный Эрмитаж; Национальный музей Прадо. – СПб., 2011. – 224 с.: илл.
46. Проблема психологии цвета. Сборник. – М., 1993.
47. Пространство Стерлигова. – (Серия «Авангард на Неве»). – СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – 208 с.: илл. – ISBN: 5-901543-01-7.
48. Пружан И.Н., Пушкарев В.А. Натюрморт в русской и советской живописи. – Л., 1970.
49. Психология цвета. Сборник. – М., 1996.
50. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX-XX века. – 1970.
51. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М., 1980.
52. Ревалд Джон. История импрессионизма. – Л., М., 1959.
53. Ревалд Джон. Постимпрессионизм. – Л., 1962.
54. Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. – М., 1982.
55. Розенблюм Р. Живопись музея Д'Орсэ, – М.: Библио-Глобус, 2005. – 767 с.: ил. – ISBN: 5-901742-07-9.
56. Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900-начала 1910х годов. – М., 1971.
57. Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись, теория. – М.: Искусство, 1993.
58. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. – М., 1994.
59. Собрание работ Ацуко Тацуно. – Бикен Интернэшнл Лтд., 2011. – ISBN: 978-4-434-15281-8.
60. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). – (Серия «Школа дизайна»). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2003. – 352 с.: ил.
61. Тарабукин Н. Опыт теории живописи. – М.: Пролеткульт, 1923.
62. Федотова Е. Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика. Том 3й. – (Серия «Энциклопедия мирового искусства»). – М.: Белый город, 2006. – 513 с.: ил.– ISBN: 5-7793-0924-8.
63. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-цвет-пространство. – М., 1973.
64. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М.,1995.
65. Хольцхай Магдалена. Вазарели. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0159-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2006).
66. Цойгнер Г. Учение о цвете. – М., 1971.
67. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X.
68. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.
69. Шорохов Е.В. Композиция. – М., 1986.
70. Энциклопедия живописи. – М.: АСТ, 1997.
71. Эпоха парсуны. – М.: ИПЦ «Художник и книга», 2004.
72. 50 Художников. – СПб.: ООО «Де Агостини», 2011.
73. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир,1982.
74. Агранович-Пономорева Е.С., Литвинова А.А. Архитектурная колористика: Практикум. Учебное пособие. – Мн.: УП Технопринт, 2002 – 122 с.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961.
2. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
3. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997.
4. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964.
5. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.
6. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М., 1980.
7. Ревалд Джон. История импрессионизма. – Л., М., 1959.
8. Ревалд Джон. Постимпрессионизм. – Л., 1962.
9. Цойгнер Г. Учение о цвете. – М., 1971.
10. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X.
11. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания** - развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru** - большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru

27. **top-design.su** - информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru** - информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма** - «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

реализуемой в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	14-16 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Практическое цветоведение» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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»;	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты

	— публикации в сборниках методических материалов СПб ГДТЮ «РОСТ»; — публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. 2. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967. 3. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. – М., 1964. 4. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964. 5. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.			
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ	1. Пространство Стерлигова. – (Серия «Авангард на Неве»). – СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – 208 с.: илл. – ISBN: 5-901543-01-7. 2. Психология цвета. Сборник. – М., 1996. 3. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX-XX века. – 1970. 4. Сурина М.О., Сурин А.А.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование. Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для подготовительного рисунка, карандаши, резинки, акварель, темпера, кисти, планшеты

	История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). – (Серия «Школа дизайна»). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2003. – 352 с.: ил. 5. Тарабукин Н. Опыт теории живописи. – М.: Пролеткульт, 1923. 6. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-цвет-пространство. – М., 1973. 7. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М.,1995. 8. Шашков Ю.П.* Живопись и её средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X. 9. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.	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). 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. — Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). — Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. — Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-ад от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ»

Возраст учащихся: 15-17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчик:
Ленцкая Светлана Владиславовна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Шрифт как элемент композиции»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы

Актуальность программы связана с постоянным присутствием буквенных знаков в нашей жизни и возможностью усиления визуального воздействия знаковых систем на наш быт за счет художественно-графических форм.

Шрифт, в рамках представленной программы, рассматривается как носитель двойной информации: вербальной и визуальной. Буквы, слова, строки, тексты выступают как совершенные художественно-графические формы и знаки, как готовые элементы композиции в сочетании с другими элементами графического дизайна. Ценность буквы рассматривается не только с точки зрения ее языковой функции, но и как визуальной формы, способной вызывать различные зрительные ассоциации. Обращается внимание на геометрическую основу шрифтовых знаков, их пластические особенности, контрасты и подобия форм, сочетание шрифтовых знаков между собой, их расположение в листе, симметрию, ритм, пропорции и масштаб. Исследуются соотношения фигуры и фона, черного и белого, цвета и формы, шрифта и изображения.

Отличительные особенности программы:

Задания программы направлены на развитие ассоциативного и комбинаторного мышления, способности свободно оперировать формами и смыслами, на тренировку в визуализации образов и понятий. Основные композиционные категории рассматриваются в приложении к проблемам типографики. В процессе занятий происходит синтез вербального и образного мышления, абстрактного с практическим и технологическим. В программу входит знакомство со шрифтовыми гарнитурами, представление о модификациях и начертаниях шрифта в рамках одной гарнитуры, изучение логики проектирования шрифтов и построения отдельных букв, а также разработка монограмм, знаков на основе букв, логотипов и создание сложных шрифтовых композиций.

Одно из необходимых условий обучения – просмотр информационных и справочных изданий, журналов и альбомов по шрифтовому и графическому дизайну. Знакомство с историей развития шрифта, эволюцией его форм, современными тенденциями и стилями способствует формированию шрифтовой и визуальной культуры, повышает профессиональную эрудицию, помогает ориентироваться во всем многообразии форм графического дизайна.

Адресат программы: учащиеся 15-17 лет:

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональной компетенции учащихся в области графического дизайна путём освоения одного из важнейших его средств – типографики.

Задачи программы:

Образовательные:

- познакомить с терминологией графического дизайна и типографики;
- изучить шрифтовые гарнитуры, обучить приемам и методам работы с шрифтами;
- обучить профессиональным методам и навыкам построения шрифтовых знаков и логотипов;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- способствовать формированию визуальной культуры, развитию воображения, фантазии, креативности;
- развить навыки самостоятельности при выполнении индивидуальных и групповых творческих задач;
- развить чувство гармонии, ритма и пропорций.

Воспитательные:

- способствовать активизации процесса профессионального самоопределения;
- закрепить устойчивую мотивацию к творческому труду, способствовать развитию трудолюбия, усердия, аккуратности при выполнении работ;
- способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся, совершенствованию навыков эффективного творческого сотрудничества.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса:

Программа реализуется на втором году обучения и ориентирована на формирование предпрофессиональных компетенций учащихся, находящихся в процессе активного самоопределения. Особенности реализации программы связаны с активной включенностью учащихся в систему творческих проб (социальных и профессиональных). В связи с этим возможна корректировка планируемых по программе заданий, включение дополнительных заданий. При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.)

Формы проведения занятий

- лекция
- технологический практикум
- проектный практикум
- деловая игра
- творческая мастерская
- конференция
- конкурс
- выставка
- защита проектов
- мастер-класс
- фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Основным акцентом в обучении является постоянный поиск индивидуального творческого почерка учащегося, его авторского взгляда, формирование творческого, нестандартного отношения к выполняемому проекту, упражнению, заданию.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети Интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный 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: простые и цветные карандаши, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры, линейки, циркули и т.п.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся будут знать терминологию графического дизайна и типографики;
- учащиеся освоят шрифтовые гарнитуры, приемы и методы работы со шрифтами, смогут применять полученные знания и умения на практике;
- освоены профессиональные методы и навыки построения шрифтовых знаков и логотипов;
- учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности (в контексте тематики изучаемой деятельности).

Метапредметные:

- у учащихся будет сформирована визуальная культура, разовьется воображение и творческая фантазия;
- учащиеся будут проявлять чувство гармонии, ритма и пропорций.

Личностные:

- у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
- у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ»,
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	3	2	1	Педагогическое наблюдение
2.	Объёмные буквы в пространстве	6	1	5	Анализ проделанной работы
3.	Статика – динамика	6	1	5	Просмотр и анализ работ
4.	Фрагмент буквы	6	1	5	Самоанализ работ
5.	Буквы и подобные им геометрические фигуры	9	1	8	Устный опрос. Взаимоанализ работ
6.	Пластика буквы	9	1	8	Просмотр и анализ работ
7.	Структура буквы	9	1	8	Совместный просмотр и отбор работ. Выставка
8.	Монограмма	6	1	5	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
9.	Монограмма в геометрической фигуре	6	1	5	Просмотр и анализ работ
10.	Симметрия-асимметрия	9	1	8	Просмотр и анализ работ
11.	Слово-смысл	9	1	8	Беседа по теме. Совместный просмотр работ
12.	Шрифт и изображение	9	1	8	Просмотр и анализ работ
13.	Буква в различных гарнитурах и начертаниях	9	1	8	Просмотр и анализ работ
14.	Хаос и порядок	9	1	8	Беседа по теме. Совместный просмотр работ
15.	Итоговое занятие	3	0	3	Рефлексия, самоанализ, отбор работ для выставки
ИТОГО:		**108**	**15**	**93**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ»,
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Образовательные:

- познакомить с терминологией графического дизайна и типографики;
- изучить шрифтовые гарнитуры, обучить приемам и методам работы с шрифтами;
- обучить профессиональным методам и навыкам построения шрифтовых знаков и логотипов;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- способствовать формированию визуальной культуры, развитию воображения, фантазии, креативности;
- развить навыки самостоятельности при выполнении индивидуальных и групповых творческих задач;
- развить чувство гармонии, ритма и пропорций.

Воспитательные:

- способствовать активизации процесса профессионального самоопределения;
- закрепить устойчивую мотивацию к творческому труду, способствовать развитию трудолюбия, усердия, аккуратности при выполнении работ;
- способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся, совершенствованию навыков эффективного творческого сотрудничества.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Исторический экскурс в развитие шрифта, его эволюция. Шрифт и современный графический дизайн. Типографика. Демонстрация иллюстративного материала.

Практика

Инструктаж: правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте.

2. Объёмные буквы в пространстве

Теория

Объёмные буквы в пространстве. Особенности создания образа.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Фантазия на тему «Объёмные буквы в пространстве». Создание образа и структуры шрифтового пространства. Мобилизация памяти и воображения, тренировка объёмно-пространственного мышления. Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: фломастеры, линеры, гелевые ручки, цветные карандаши; копировальная техника. Анализ проделанной работы.

3. Статика – динамика

Теория

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций.

Практика
Выполнение практических заданий. Две парные композиции с использованием одной и той же буквы. Передача заданных противоположных состояний различным расположением в поле композиции буквы и дополнительных элементов (подобных фигур, квадратов, треугольников, линий и т.д.). Формат: 10х10 см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, калька, графические инструменты; компьютерная и копировальная техника. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

4. Фрагмент буквы
Теория
Буква. Увеличение буквы. Выразительность отношения между изображением и фоном
Практика
Выполнение творческих и практических проб. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Увеличение буквы до пределов узнаваемости признаков формы.
1. Выразительность отношения между изображением и фоном. Адекватность фрагмента целому.
2. Добавление слова, начинающегося с буквы, используемой в композиции. Отношение большого и малого. Передача дополнительных смыслов и ассоциаций. Формат: 15х15 см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, летрасеты, кадрирующая рамка, калька; компьютерная и копировальная техника. Самоанализ работ.

5. Буквы и подобные им геометрические фигуры
Теория
Буквы и геометрические фигуры.
Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Использование в композиции от одной до нескольких букв и геометрические фигуры, составляющих основу их построения. Отражение связи формы шрифтовых знаков с основными геометрическими фигурами. Форматы: 12х12см, 15х15см, 20х20см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, шрифтовые гарнитуры, калька; компьютерная и копировальная техника. Устный опрос. Взаимоанализ работ.

6. Пластика буквы
Теория
Композиция из нескольких букв одной гарнитуры
Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Композиция из нескольких букв одной гарнитуры с добавлением всевозможных абстрактно-формальных элементов, подчеркивающих и выявляющих пластику шрифтового рисунка. Пластическое подобие форм. Формат: 17х17см, 20х20см. Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, шрифтовые гарнитуры, графические инструменты; компьютерная и копировальная техника. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

7. Структура буквы
Теория
Особенности структуры буквы.
Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Отражение геометрической структуры буквы в организации композиционного пространства. Геометрическое изучение формы. Выделение основных элементов, входящих в построение шрифтовых знаков: вертикалей, горизонталей, диагоналей, углов, геометрических фигур, пластических сопряжений линий и форм. Формат: 12х12см. Инструменты и материалы:

самоклеющиеся материалы, шрифтовые гарнитуры, графические инструменты; компьютерная и копировальная техника. Совместный просмотр и анализ работ. Обсуждение. Выставка.

8. Монограмма

Теория

Понятие монограмма. Особенности сочетания букв. Комбинации.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Сочетание из трех букв, соответствующих инициалам автора. Поиск наилучших комбинаций взаимного расположения используемых шрифтовых форм: варианты их различных состыковок, наложений и переплетений. Отбор наиболее выразительных графических знаков. Черно-белое и цветовое решения. Формат: 12х12см, 15х15см. Инструменты и материалы: графические инструменты, кисти, тушь, темпера ПВА; компьютерная и копировальная техника. Устный опрос. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

9. Монограмма в геометрической фигуре

Теория

Особенности изображения монограммы в геометрической фигуре (квадрат, круг, прямоугольник).

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Композиция в квадрате (круге, прямоугольнике) деление квадрата на выразительные по массам и конфигурации отношения тремя инициальными буквами. Вписывание в квадрат одного из полученных в задании №7 графических сочетаний при помощи масштабирования, поворота и трансформаций. Черно-белое и цветовое решения. Формат: 12х12см, 15х15см. Инструменты и материалы: графические инструменты, самоклеющиеся материалы; компьютерная и копировальная техника. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

10. Симметрия-асимметрия

Теория

Парные композиции. Нюансы колористических гамм.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Две парные композиции с использованием одного и того же набора букв и геометрических фигур. Разработка двух различных колористических гамм: теплой и холодной или контрастной и нюансной. Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: графические инструменты, самоклеющиеся материалы; компьютерная и копировальная техника. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

11. Слово-смысл

Теория

Характер используемого шрифта. Передача смысла слова через характер.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Проект. Передача смысла ключевого слова характером используемого шрифта, расположением его в листе, масштабом и ритмикой написания. Поиск дополнительных графических средств и манипуляций для визуализации словесного образа. Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: графические инструменты, кисти, тушь, темпера ПВА; самоклеющиеся материалы; компьютерная и копировальная техника. Совместный просмотр и анализ работ. Обсуждение.

12. Шрифт и изображение.

Теория

Буква и изображение. Слово и изображение.

Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. «Буква и изображение»: объекты изображения – предметы, явления, животные, растения, начинающиеся на соответствующую букву алфавита или предметы, ассоциативно передающие или подчеркивающие форму данной буквы. «Слово и изображение»: поиск графической взаимосвязи изображения и его словесной формы. Формат: 20х20см. Инструменты и материалы: графические инструменты, кисти, тушь, темпера ПВА. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

13. Буква в различных гарнитурах и начертаниях
Теория
Гарнитуры и начертания. Композиция.
Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Композиция из модификаций одной и той же буквы с использованием большого количества различных гарнитур начертаний. Задание выполняется на основе повторения одной буквы, взятой в самых разнообразных пластических вариантах. Формат: А4. Инструменты и материалы: цветная бумага, гелевые ручки; компьютерная и копировальная техника. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

14. Хаос и порядок
Теория
Упорядоченная структура. Хаотическое расположение элементов. Способы нарушения порядка и их графическое выражение.
Практика
Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций. Противопоставление в одной композиции упорядоченной структуры и хаотического расположения элементов. Поиск различных видов упорядоченности: алфавиты, раппорты, слова, строки, узоры и т.д. Способы нарушения порядка и их графическое выражение. Формат: 20х20см.
Инструменты и материалы: самоклеющиеся материалы, шрифтовые гарнитуры, летрасеты, графические инструменты; компьютерная и копировальная техника. Совместный просмотр и анализ работ. Обсуждение.

15. Итоговое занятие
Практика
Рефлексия, самоанализ деятельности, отбор и оформление работ для итоговой выставки.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся будут знать терминологию графического дизайна и типографики;
- учащиеся освоят шрифтовые гарнитуры, приемы и методы работы со шрифтами, смогут применять полученные знания и умения на практике;
- освоены профессиональные методы и навыки построения шрифтовых знаков и логотипов;
- учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности (в контексте тематики изучаемой деятельности).

Метапредметные:

- у учащихся будет сформирована визуальная культура, разовьется воображение и творческая фантазия;
- учащиеся будут проявлять чувство гармонии, ритма и пропорций.

Личностные:

- у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
- у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. 4000 Monograms. – The Pepin Press, 1998.
2. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
3. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
4. Best of Graphis. Typography. – 1993.
5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
6. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998.
7. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
8. Graphic Design Guide №2 1996. The Internationale Review of Visual Communication.
9. Hlavsa Oldrich. Karel Wick. Typographia. – Praha, 1975.
10. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
11. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
12. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
13. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
14. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
15. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
16. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
17. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
18. Korger Hildegard. Schrift und Schreiben. – Leipzig, 1977.
19. Kuwayama Yasaburo. International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
20. Lanz Bohumil, Nemecek Zdenek. Pismo v propagaci. – Praga, 1974.
21. Modern Monograms. 1979 by Typony Inc. – New York.
22. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
23. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
24. Stiebner Erhardt D., Urban Dieter. Initialen + Bildbuchstaben = Initials + Decorative Alphabets. – (Серия «Novum Press»). München: Bruckmann, 1989. – 334 с.: ил. – ISBN: 3-7654-1910-9.
25. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
26. Брукфилд Карен. Письменность. Фотографии Лоуренса Пордеса. / Пер. с англ. – (Серия «Очевидец: обо всём на свете»). – М.: Слово, 2001. – 64 с.: ил. – ISBN: 5-85050-620-0 (Россия), ISBN: 0-7513-6020-1 (Великобритания).
27. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
28. Знак 1999, Знак 2000, Знак 2001, Знак 2002, Знак 2003, Знак 2004, Знак 2005. Каталоги выставки «Знак». – СПб, 1999-2005.
29. Йончев Васил, Йончева Олга. Древен и съвременен български шрифт. – София, 1982.
30. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.
31. Каталог шрифтов фирмы «Letraset».
32. Кричевский В. Типографика в терминах и образах – М.: Слово, 2000.
33. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
34. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
35. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
36. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
37. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М., 1998.

38. Морган Маргарет. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия. / Пер. с англ. – М.: Арт-родник, 2007. – 256 с.: ил.
39. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
40. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
41. Птахова И. Простая красота буквы. – ЗАО ИКФ «Русская графика», 1997.
42. Рудер Эмиль. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.
43. Сокольников Ю. Типографика. Шрифты. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 1994.
44. Файола Э. Шрифты для печати и Web-дизайна. – СПб: БХВ – Петербург, 2003. – 288 с.: ил.
45. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. / Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.: ил. – ISBN: 5-94157-345-6.
46. Флоренская О., Гулитов Ю., Молодковец Ю., Шагапов О., Харшак М. От психологии бытового шрифта к графической археологии. Иллюстрированный сборник научно-исследовательских материалов. Под общей ред. Мити Харшака. – СПб: Literra Scripta, 2006. – 160 с.: ил.
47. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
48. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
49. Чернихов Я., Соболев Н. Построение шрифтов. – Минск: Артефакт, 1997.
50. Шпикерман Эрик. О шрифте. – М.: ПараТайп, 2005. 192 с. – ISBN: 5-98695-016-X.
51. Шрифты типографские. – М., 1974.
52. Щицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. – М.: Книга, 1974.
53. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
2. Best of Graphis. Typography. – 1993.
3. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
4. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998.
5. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
6. Graphic Design Guide №2 1996. The Internationale Review of Visual Communication.
7. Hlavsa Oldrich. Karel Wick. Typographia. – Praha, 1975.
8. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
9. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
10. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
11. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
12. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
13. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
14. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
15. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
16. Kuwayama Yasaburo. International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
17. Modern Monograms. 1979 by Typony Inc. – New York.
18. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
19. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
20. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.

21. Брукфилд Карен. Письменность. Фотографии Лоуренса Пордеса. / Пер. с англ. – (Серия «Очевидец: обо всём на свете»). – М.: Слово, 2001. – 64 с.: ил. – ISBN: 5-85050-620-0 (Россия), ISBN: 0-7513-6020-1 (Великобритания).
22. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
23. Знак 1999, Знак 2000, Знак 2001, Знак 2002, Знак 2003, Знак 2004, Знак 2005. Каталоги выставки «Знак». – СПб, 1999-2005.
24. Йончев Васил, Йончева Олга. Древен и съвременен български шрифт. – София, 1982.
25. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.
26. Кричевский В. Типографика в терминах и образах – М.: Слово, 2000.
27. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
28. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
29. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
30. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
31. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
32. Птахова И. Простая красота буквы. – ЗАО ИКФ «Русская графика», 1997.
33. Рудер Эмиль. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.
34. Сокольников Ю. Типографика. Шрифты. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 1994.
35. Файола Э. Шрифты для печати и Web-дизайна. – СПб: БХВ – Петербург, 2003. – 288 с.: ил.
36. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. / Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.: ил. – ISBN: 5-94157-345-6.
37. Флоренская О., Гулитов Ю., Молодковец Ю., Шагапов О., Харшак М. От психологии бытового шрифта к графической археологии. Иллюстрированный сборник научно-исследовательских материалов. Под общей ред. Мити Харшака. – СПб: Literra Scripta, 2006. – 160 с.: ил.
38. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
39. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
40. Чернихов Я., Соболев Н. Построение шрифтов. – Минск: Артефакт, 1997.
41. Шпикерман Эрик. О шрифте. – М.: ПараТайп, 2005. 192 с. – ISBN: 5-98695-016-X.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru

8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания** - развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru** - большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su** - информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru** - информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма** - «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ»

в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	15-17 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Шрифт как элемент композиции» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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. 1. 4000 Monograms. – The Pepin Press, 1998. 2. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 3. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 4. Best of Graphis. Typography. – 1993. 5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати, графические инструменты, кисти, тушь, темпера ПВА; компьютерная и копировальная техника

	6. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998. 7. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. 8. Graphic Design Guide №2 1996. The Internationale Review of Visual Communication. 9. Hlavsa Oldrich. Karel Wick. Typographia. – Praha, 1975. 10. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 11. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 12. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001. 13. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил. 14. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил. 15. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.			
ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ	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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники»	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). 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	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати, графические инструменты, кисти, тушь, темпера ПВА; компьютерная и копировальная техника

	— Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. 4000 Monograms. – The Pepin Press, 1998. 2. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 3. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 4. Best of Graphis. Typography. – 1993. 5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3. 6. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998. 7. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. 8. Graphic Design Guide №2 1996. The Internationale Review of Visual Communication. 9. Hlavsa Oldrich. Karel Wick. Typographia. – Praha, 1975. 10. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 11. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 12. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001. 13. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил. 14. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил. 15. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил. 16. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил. 17. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.	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). 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. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 193-ОД от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»

Возраст учащихся: 15-17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчик:
Левиаш Ольга Викторовна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Компьютерная типографика»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы

Современная компьютерная типографика – это сочетание, как минимум, четырех взаимосвязанных элементов, позволяющих в совокупности определить удобство восприятия текстовой информации с монитора и доступных для понимания любым создателем электронного средства обучения.

Являясь программой специализированного курса и будучи предназначенной для развития предпрофессиональных компетенций будущих дизайнеров-графиков, данная программа ориентирована на работу с наиболее широко используемыми в профессиональной среде приложениями векторной и растровой графики (при необходимости возможна замена этих приложений на аналогичные по функциональным возможностям находящейся в распоряжении техники). Часть заданий выполняется вручную, при этом используется широкий спектр графических техник, инструментов и материалов; основой других заданий служат нарисованные вручную и отсканированные изображения, которые в дальнейшем обрабатываются средствами графических редакторов; некоторые упражнения исполняются на компьютере от начала до конца. Компьютер помогает точно и качественно выполнить задание, значительно облегчает и ускоряет работу в процессе поиска и выбора наилучшего решения, позволяя быстро создать, одновременно увидеть и сравнить различные варианты композиции.

Отличительные особенности программы:

В процессе освоения программы учащиеся реализуют свои творческие идеи компьютерными средствами и, таким образом, знакомятся с новыми специфическими возможностями работы, предоставляемыми только компьютерной техникой и технологиями, которые в отличие от традиционных методов позволяют вывести работы на новый качественный уровень. Образовательный процесс организован так, что творческие и технологические задачи решаются параллельно и одновременно, а изучение материала данной программы (приёмов и методов компьютерного исполнения шрифтовых композиций) происходит непосредственно в процессе творческой работы.

Упражнения исполняются в приложении векторной графики Macromedia FreeHand, сканирование и предварительная обработка изображений – в Adobe Photoshop. Большое внимание уделяется повышению технологичности и качества исполнения композиций, изучаются различные приемы, делающие процесс работы более эффективным и точным. Постепенно у учащихся развивается способность самостоятельно отбирать наиболее целесообразные в каждой конкретной ситуации инструменты, средства и методы работы. Одно из необходимых условий обучения – просмотр информационных и справочных изданий, журналов и альбомов по шрифтовому и графическому дизайну. Знакомство с историей развития шрифта, эволюцией его форм, современными тенденциями и стилями способствует формированию шрифтовой и визуальной культуры, повышает профессиональную эрудицию, помогает ориентироваться во всем многообразии форм графического дизайна.

Адресат программы: учащиеся 15-17 лет:

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области графического и шрифтового дизайна путём освоения современных компьютерных технологий работы со шрифтами.

Задачи программы:

Образовательные:

— познакомить учащихся с основами работы в редакторе векторной и растровой графики, понятиями оцифровки изображений;

— обучить средствам и приёмам работы со шрифтами и текстами в пакетах приложений векторной и растровой графики;
— освоить набор практических приемов, позволяющих качественно и технологически грамотно реализовать свои творческие идеи на практике, создавать простые и сложные композиции;
— способствовать приобретению учащимися опыта разработки и презентации собственных творческих проектов на мероприятиях различного уровня.

Развивающие:

— развить комбинаторное мышление, умение планировать технологический процесс и последовательность исполнения операций в процессе выполнения проектов;
— развить художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазию, обогатить эрудицию.

Воспитательные:

— закрепить интерес к творчеству и профессии дизайн-графика и способствовать активизации процесса профессионального самоопределения;
— способствовать развитию у учащихся творческого отношения к выполняемой работе, трудолюбия и усердия,
— совершенствовать профессиональные коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

При организации образовательного процесса учитывается специфика конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Программа реализуется на втором году обучения и ориентирована на освоение предпрофессиональных компетенций и потребности детей, находящихся в процессе профессионального самоопределения. В связи с этим, особенности реализации программы связаны с активной включенностью учащихся в систему творческих проб (социальных и профессиональных), приобщением учащихся к иным мероприятиям, позволяющим раскрыть и развить свой творческий потенциал, определиться с траекторией своего дальнейшего профессионального развития.

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.) В связи с этим возможна корректировка заданий по программе, включение дополнительных заданий различных уровней сложностей: соответствующих определённой тематике и необходимых при работе над межпредметными проектами.

Формы занятий:

— Лекция
— Технологический практикум
— Проектный практикум
— Деловая игра
— Творческая мастерская
— Конференция
— Конкурс
— Выставка
— Защита проектов
— Мастер-класс

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Основной акцент делается на одновременное решение творческих и технологических задач. Изучение материала происходит непосредственно в процессе творческой работы.

Работа над каждым заданием включает в себя:

- просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по дизайну и искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- знакомство с изучаемыми в рамках определённой темы инструментами и возможностями приложения;
- выполнение коротких тренировочных заданий для практического освоения изучаемых средств;
- эскизирование, поиск взаимоотношений элементов композиции и отбор наиболее выразительного и удачного варианта для создания графической композиции с применением изученных инструментов и возможностей приложения;
- создание итоговой композиции средствами приложения векторной и/или растровой графики.

Освоение необходимых инструментов, средств и возможностей приложений носит сугубо практический характер и происходит следующим образом:

- теоретическое знакомство с изучаемыми в рамках определённой темы инструментами и возможностями приложения;
- практическое использование изученных средств и возможностей приложения в процессе работы над композицией, приобретение навыков и опыта работы с ними;
- выполнение коротких тренировочных заданий для практического освоения изучаемых средств.

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютеры с подключением к сети Интернет и установленным программным обеспечением для работы с векторной и растровой графикой;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- цветной и чёрно-белый принтеры;
- сканер.

Инструменты и материалы:

- бумага белая различной плотности для лазерной и струйной печати;
- бумага цветная различной плотности для лазерной и струйной печати;
- бумага белая для эскизирования и записей;

— графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры.

Планируемые результаты

Предметные:

— учащиеся будут знать основы работы в редакторе векторной и растровой графики, оперировать понятиями оцифровки изображений;

— учащиеся освоят средства и приёмы работы со шрифтами и текстами в пакетах приложений векторной и растровой графики, освоят технику создания простых и сложных композиций;

— учащиеся смогут применять на практике специальные приемы, позволяющие качественно и технологически грамотно реализовать творческие идеи на практике.

Метапредметные:

— учащиеся приобретут опыт разработки и презентации проектов на мероприятиях различного уровня;

— у учащихся разовьется комбинаторное мышление, умение планировать технологический процесс и соблюдать последовательность исполнения операций в процессе реализации проектов;

— у учащихся разовьется художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазия.

Личностные:

— учащиеся будут проявлять интерес к творчеству и профессии дизайн-графика, демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,

— у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»,
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	**Вводное занятие**	**3**	**3**	**0**	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ.		**42**	**14**	**28**	
2.	Графические примитивы: Линия, Карандаш, Перо. Кривые Безье.	3	1	2	Педагогическое наблюдение
3.	Графические примитивы: Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник.	3	1	2	Педагогическое наблюдение
4.	Получение информации об объекте. Параметрическое редактирование.	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
5.	Шрифты. Основные параметры шрифтового знака.	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
6.	Окрашивание объекта, заливки и обводки.	3	1	2	Педагогическое наблюдение
7.	Слои и уровни размещения объектов.	3	1	2	Устный опрос на выявление усвоения материала
8.	Основы работы с кривыми Безье.	6	2	4	Устный опрос
9.	Создание сложных объектов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
10.	Точное взаимное позиционирование объектов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
11.	Маскирование и кадрирование изображения.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
II. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. ОЦИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.		**9**	**4**	**5**	
12.	Интерфейс и принципы работы редактора растровой графики.	3	2	1	Устный опрос на выявление усвоения материала
13.	Процедура сканирования и приёмы элементарной ретуши изображений.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
III. УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕДАКТОРА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.		**54**	**13**	**41**	
14.	Взаимодействие между графическими приложениями. Импорт, экспорт. Форматы графических файлов.	3	1	2	Устный опрос на выявление усвоения материала
15.	Трассировка. Преобразование растровых изображений в группы векторных объектов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
16.	Работа с растровыми изображениями, импортированными в файл векторной графики. Встроенные изображения и ссылки.	6	1	5	Устный опрос на выявление усвоения материала

17.	Создание и редактирование сложных графических композиций.	9	2	7	Педагогическое наблюдение
18.	Создание упорядоченных структур. Группы объектов. Блокирование и разблокирование. Копирование и клонирование.	9	2	7	Педагогическое наблюдение
19.	Создание сложных графических композиций на основе растров. Варианты заполнений и обводок.	9	2	7	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
20.	Создание проекта. Многостраничные документы и работа со страницами. Шаблон страницы.	6	2	4	Презентация проектов. Совместный просмотр
21.	Аппаратные и программные средства печати изображений. Параметры печати.	3	1	2	Устный опрос
22.	Итоговое занятие	3	0	3	Устный опрос на выявление усвоения материала
	ИТОГО:	**108**	**34**	**74**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Образовательные:

- познакомить учащихся с основами работы в редакторе векторной и растровой графики, понятиями оцифровки изображений;
- обучить средствам и приёмам работы со шрифтами и текстами в пакетах приложений векторной и растровой графики;
- освоить набор практических приемов, позволяющих качественно и технологически грамотно реализовать свои творческие идеи на практике, создавать простые и сложные композиции;
- способствовать приобретению учащимися опыта разработки и презентации собственных творческих проектов на мероприятиях различного уровня.

Развивающие:

- развить комбинаторное мышление, умение планировать технологический процесс и последовательность исполнения операций в процессе выполнения проектов;
- развить художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазию, обогатить эрудицию.

Воспитательные:

- закрепить интерес к творчеству и профессии дизайн-графика и способствовать активизации процесса профессионального самоопределения;
- способствовать развитию у учащихся творческого отношения к выполняемой работе, трудолюбия и усердия,
- совершенствовать профессиональные коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества.

Содержание программы

1. Вводное занятие.

Теория

Введение в программу изучаемого курса**.** Принципы векторной и растровой графики, отличия, основные области их применения. Интерфейсы приложений векторной и растровой графики.

I. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ.

2. Графические примитивы: Линия, Карандаш, Перо. Кривые Безье.

Теория

Создание контуров, их параметры и простейшие приёмы редактирования. Графические примитивы: Линия, Карандаш, Перо. Понятие о кривых Безье.

Практика

Изучение свойств изученных инструментов на практике. Выполнение серии простых тренировочных композиций на тему по выбору педагога с использованием изученных графических примитивов. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

3. Графические примитивы: Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник.

Теория

Простые геометрические фигуры, их параметры и простейшие приёмы редактирования. Графические примитивы: Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник.

Практика
Практическое изучение свойств инструментов. Выполнение серии простых тренировочных композиций на тему по выбору педагога с использованием изученных графических примитивов. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

4. Получение информации об объекте. Параметрическое редактирование.
Теория
Принципы редактирование объектов вручную. Параметрическое редактирование. Использование панелей приложения векторной графики для получения точной информации об объекте. Применение панелей для параметрического редактирования.
Практика
Изучение инструментов и приёмов редактирования на практике. Выполнение простых тренировочных композиций на тему по выбору педагога для закрепления полученных знаний и навыков. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

5. Шрифты. Основные параметры шрифтового знака.
Теория
Понятие о шрифтах и методах работы с ними. Создание и редактирование шрифтовых элементов. Основные параметры шрифтового знака: гарнитура, кегль, начертание и их изменение при помощи панелей приложения векторной графики.
Практика
Изучение свойств текстового инструмента и панелей для задания параметров текста на практике. Выполнение тренировочных композиций на тему по выбору педагога с использованием текстовых элементов. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

6. Окрашивание объекта, заливки и обводки.
Теория
Принципы работы с цветом с использованием компьютерных программ: способы синтеза цветов и основные модели цвета. Панели приложения векторной графики, предназначенные для работы с цветом, способы окрашивания объекта и его контура, типы заливок и обводок.
Практика
Цветовое решение (по выбору педагога и учащегося) одной или нескольких ранее выполненных композиций. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей; бумага для лазерной и/или струйной печати.

7. Слои и уровни размещения объектов.
Теория
Понятие о слоях и уровнях размещения объектов. Назначение панелей и команд меню приложения векторной графики и их использование при определении «глубины размещения» объектов. Принципы послойной организации композиции.
Практика
Изучение и применение изученных команд и панелей инструментов на практике. Выполнение многоуровневой шрифтовой композиции на тему по выбору педагога с использованием изученных средств приложения. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические

инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

8. Основы работы с кривыми Безье.

Теория

Основные способы создания кривых Безье, их редактирования, соединения и разделения объектов путём редактирования опорных точек кривых Безье. Назначение и применение соответствующих инструментов и команд приложения векторной графики.

Практика

Практическое освоение приёмов и методов работы с кривыми Безье на примере создания и последующего редактирования отдельных шрифтовых знаков. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

9. Создание сложных объектов.

Теория

Принципы создание объектов сложной формы. Назначение и применение соответствующих инструментов и команд приложения векторной графики: объединение, разделение, пересечение, общая часть.

Практика

Практическое освоение приёмов и методов работы со сложными векторными объектами: создание отдельных шрифтовых знаков на основе графических примитивов путём их комбинирования, объединения, расчленения, вычитания, выделения общей части и т.п. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

10. Точное взаимное позиционирование объектов.

Теория

Принципы выравнивания объектов и отдельных опорных точек друг относительно друга и относительно листа при помощи панелей и команд приложения векторной графики. Совершенствование навыков работы с панелями и инструментами для параметрического редактирования объектов.

Практика

Изучение и применение на практике различных способов выравнивания объектов и отдельных опорных точек друг относительно друга и относительно листа. Уточнение и доведение ранее выполненных композиций. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей; бумага для лазерной и/или струйной печати.

11. Маскирование и кадрирование изображения.

Теория

Способы маскирования и кадрирования векторного изображения в рамках программ векторной графики. Временное маскирование: создание масок, вставка объектов внутрь контура, окончательное обрезание.

Практика

Изучение различных способов маскирования и кадрирования векторного изображения на практике в процессе исполнения шрифтовых композиций с использованием элементов, выходящих за рамки композиции. Кадрирование ранее выполненных композиций. Опрос. Анализ представленных работ. Рефлексия полученных навыков. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

II. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. ОЦИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

12. Интерфейс и принципы работы редактора растровой графики.

Теория

Принципы работы программ растровой графики, изучение её интерфейса, основных инструментов, команд и панелей управления.

Практика

Создание, редактирование и сохранение файлов. Открытие и сохранение файлов под другим именем. Исполнение простой тренировочной композиции с использованием изученных средств редактора на тему по выбору педагога. Редактирование готового растрового изображения и использованием простейших приёмов. Необходимое оборудование: компьютер, приложение растровой графики. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей. Устный опрос.

13. Процедура сканирования и приёмы элементарной ретуши изображений.

Теория

Знакомство со сканером и его программным обеспечением. Процедура сканирования и приёмы элементарной ретуши изображений. Подготовка изображения для сканирования.

Практика

Изучение и на практике процедуры сканирования с выбором необходимых параметров. Практическое изучение приёмов элементарной ретуши полученных в результате сканирования шрифтовых изображений и композиций, выполненных ранее вручную. Необходимое оборудование: компьютер, приложение растровой графики; сканер. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей. Устный опрос.

III. УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕДАКТОРА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.

14. Взаимодействие между графическими приложениями. Импорт, экспорт. Форматы графических файлов.

Теория

Взаимодействие между различными графическими приложениями. Операции импорта и экспорта, наиболее употребительные форматы записи векторной и растровой графики (собственные форматы приложений, форматы для обмена и архивирования, сжатие с потерями и без потерь).

Практика

Практическое изучение процедур импорта и экспорта различных форматов файлов на примере работ, выполненных ранее. Экспорт отдельных векторных изображений в файлы форматов .tiff и .pdf. Импорт растрового изображения в приложение векторной графики и его размещение на странице. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей. Устный опрос.

15. Трассировка. Преобразование растровых изображений в группы векторных объектов.

Теория

Дальнейшее исследование возможностей приложения векторной графики. Инструменты автотрассировки, его параметры и использование для преобразования растровых изображений в группы векторных объектов. Подготовка растровых изображений для последующей трассировки.

Практика

Импортирование растрового изображения в векторную программу и его векторизация с применением различных средств. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

16. Работа с растровыми изображениями, импортированными в файл векторной графики. Встроенные изображения и ссылки.

Теория

Методы работы с растровыми изображениями в рамках программы векторной графики. Размещение, кадрирование и возможности редактирования импортированных изображений. Встроенные изображения и ссылки. Требования к импортируемому растровому изображению.

Практика

Практическое освоение приёмов и методов работы с растровыми изображениями в рамках программы векторной графики с использованием отсканированных ранее изображений и композиций. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики; сканер; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

17. Создание и редактирование сложных графических композиций.

Теория

Изучение технологий, алгоритмов и методов работы в рамках приложения векторной графики, выбор наиболее рациональных путей реализации определённых задач путём правильного подбора комбинаций и последовательности использования различных средств программы.

Практика

Создание сложной по структуре графической композиции с использованием широкого набора изученных инструментов, операций, панелей и различных возможностей приложения векторной графики. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

18. Создание упорядоченных структур. Группы объектов. Блокирование и разблокирование. Копирование и клонирование.

Теория

Операции объединения объектов в группы, копирования и клонирования объектов приложения векторной графики и их применение для создания сложных по структуре графических композиций.

Практика

Практическое освоение методов и приёмов создания сложных графических композиций с использованием большого количества подобных или повторяющихся элементов. Создание шрифтовой композиции на заданную педагогом тему. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

19. Создание сложных графических композиций на основе растров. Варианты заполнений и обводок.

Теория

Варианты заполнений и обводок графических объектов, их параметры и применение для создания сложных графических композиций на основе различных типов растров.

Практика

Экспериментирование с различными типами растров на примере выполненной в предыдущем задании шрифтовой композиции. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Просмотр и анализ работ. Обсуждение.

20. Создание проекта. Многостраничные документы и работа со страницами. Шаблон страницы.

Теория

Создание проекта. Многостраничные документы в рамках приложения векторной графики: форматирование документа, создание шаблона страницы, добавление, удаление, копирование, перемещение отдельных страниц в рабочем поле.

Практика

Организация и систематизация ранее выполненных работ в целях создания многостраничного файла-портфолио. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати. Презентация проектов. Совместный просмотр и обсуждение.

21. Аппаратные и программные средства печати изображений. Параметры печати.

Теория

Знакомство с аппаратными и программными средствами печати изображений. Печать на цветном струйном и/или черно-белом лазерном принтерах. Установки печати: формат листа, масштаб, разрешение, тип бумаги, растрирование, управление цветом.

Практика

Распечатка созданного на предыдущем этапе файла-портфолио или отдельных его страниц.
Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага для лазерной и/или струйной печати. Устный опрос.

22. Итоговое занятие

Практика

Совместный просмотр и анализ работ за учебный год. Отбор, распечатка, послепечатная обработка и оформление учебных работ для итоговой выставки. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики; цветной струйный или лазерный и чёрно-белый лазерный принтеры. Инструменты и материалы: бумага белая и цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки; рамки, бумага для паспарту, стикеры. Устный опрос.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся будут знать основы работы в редакторе векторной и растровой графики, оперировать понятиями оцифровки изображений;
- учащиеся освоят средства и приёмы работы со шрифтами и текстами в пакетах приложений векторной и растровой графики, освоят технику создания простых и сложных композиций;
- учащиеся смогут применять на практике специальные приемы, позволяющие качественно и технологически грамотно реализовать творческие идеи на практике.

Метапредметные:

- учащиеся приобретут опыт разработки и презентации проектов на мероприятиях различного уровня;
- у учащихся разовьется комбинаторное мышление, умение планировать технологический процесс и соблюдать последовательность исполнения операций в процессе реализации проектов;
- у учащихся разовьется художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазия.

Личностные:

- учащиеся будут проявлять интерес к творчеству и профессии дизайн-графика, демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕМАТИКЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил.
2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил.
3. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил.
4. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 400 с.: ил.
5. Келби Скотт, Нельсон Феликс. Photoshop CS2. Советы знатоков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006. – 288+8 с.: ил. – ISBN: 5-8459-1014-5.
6. КомпьюАрт. Подборка журналов за 1997-2015 гг.
7. КомпьюПринт. Подборка журналов за 1997-2015 гг.
8. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 312 с.: ил.
9. Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. / Пер. с англ. – М.: ООО «РТВ-Медиа», 2001. – 400 с.: ил.
10. Маргулис Дэн. Препресс-ресурсы. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 2000. – 256 с.: ил.
11. Смирнов В.Д. Цифровые фотоаппараты. Базовые модели и основы теории. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 192 с.: ил.
12. Стефанов С.И. Полиграфия для рекламистов и не только. – (Серия «Рекламные технологии»). – М.: Гелла-принт, 2002. – 352 с.: ил. – ISBN: 5-0901008-18-9.
13. Уиллмор Бен. Новое в Photoshop CS2 для профессионалов. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2006. – 255 с.: ил. – ISBN: 5-469-01224-7.
14. Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. – М.: ЭКОМ, 1997. – 336 с.: ил.
15. Publish. Подборка журналов за 1997-2004 гг.

ПО ШРИФТАМ ДЛЯ ПЕДАГОГА:

16. 4000 Monograms. – The Pepin Press, 1998.
17. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
18. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
19. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
20. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998.
21. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
22. Graphic Design Guide №2 1996. The Internationale Review of Visual Communication.
23. Hlavsa Oldrich. Karel Wick. Typographia. – Praha, 1975.
24. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
25. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
26. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
27. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
28. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
29. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.

30. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
31. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
32. Korger Hildegard. Schrift und Schreiben. – Leipzig, 1977.
33. Kuwayama Yasaburo. International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
34. Lanz Bohumil, Nemecek Zdenek. Pismo v propagaci. – Praga, 1974.
35. Modern Monograms. 1979 by Typony Inc. – New York.
36. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
37. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
38. Stiebner Erhardt D., Urban Dieter. Initialen + Bildbuchstaben = Initials + Decorative Alphabets. – (Серия «Novum Press»). München: Bruckmann, 1989. – 334 с.: ил. – ISBN: 3-7654-1910-9.
39. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
40. Брукфилд Карен. Письменность. Фотографии Лоуренса Пордеса. / Пер. с англ. – (Серия «Очевидец: обо всём на свете»). – М.: Слово, 2001. – 64 с.: ил. – ISBN: 5-85050-620-0 (Россия), ISBN: 0-7513-6020-1 (Великобритания).
41. Введенская сторона. Подборка журналов за 2007-2015 гг.
42. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
43. Знак 1999, Знак 2000, Знак 2001, Знак 2002, Знак 2003, Знак 2004, Знак 2005. Каталоги выставки «Знак». – СПб, 1999-2005.
44. Йончев Васил, Йончева Олга. Древен и съвременен български шрифт. – София, 1982.
45. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.
46. Каталог шрифтов фирмы «Letraset».
47. Кричевский В. Типографика в терминах и образах – М.: Слово, 2000.
48. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
49. Курсив. Подборка журналов за 1997-2001 гг.
50. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
51. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
52. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
53. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М., 1998.
54. Морган Маргарет. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия. / Пер. с англ. – М.: Арт-родник, 2007. – 256 с.: ил.
55. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
56. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
57. Про100 дизайн. Подборка журналов за 2003-2007 гг.
58. Птахова И. Простая красота буквы. – ЗАО ИКФ «Русская графика», 1997.
59. Рудер Эмиль. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.
60. Сокольников Ю. Типографика. Шрифты. Энциклопедическое издание. – Новосибирск, 1994.
61. Файола Э. Шрифты для печати и Web-дизайна. – СПб: БХВ – Петербург, 2003. – 288 с.: ил.

62. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. / Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.: ил. – ISBN: 5-94157-345-6.
63. Флоренская О., Гулитов Ю., Молодковец Ю., Шагапов О., Харшак М. От психологии бытового шрифта к графической археологии. Иллюстрированный сборник научно-исследовательских материалов. Под общей ред. Мити Харшака. – СПб: Literra Scripta, 2006. – 160 с.: ил.
64. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
65. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
66. Чернихов Я., Соболев Н. Построение шрифтов. – Минск: Артефакт, 1997.
67. Шпикерман Эрик. О шрифте. – М.: ПараТайп, 2005. 192 с. – ISBN: 5-98695-016-X.
68. Шрифты типографские. – М., 1974.
69. Щицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. – М.: Книга, 1974.
70. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. КомпьюАрт. Подборка журналов за 1997-2015 гг.
2. Publish. Подборка журналов за 1997-2004 гг.
3. 4000 Monograms. – The Pepin Press, 1998.
4. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
6. Friedl F., Stein B. Typography. – Kolh, 1998.
7. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
8. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
9. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
10. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
11. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
12. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
13. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
14. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
15. Брукфилд Карен. Письменность. Фотографии Лоуренса Пордеса. / Пер. с англ. – (Серия «Очевидец: обо всём на свете»). – М.: Слово, 2001. – 64 с.: ил. – ISBN: 5-85050-620-0 (Россия), ISBN: 0-7513-6020-1 (Великобритания).
16. Введенская сторона. Подборка журналов за 2007-2015 гг.
17. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
18. Знак 1999, Знак 2000, Знак 2001, Знак 2002, Знак 2003, Знак 2004, Знак 2005. Каталоги выставки «Знак». – СПб, 1999-2005.
19. Йончев Васил, Йончева Олга. Древен и съвременен български шрифт. – София, 1982.
20. Как. Журнал по графическому дизайну. 1997-2003 гг.
21. Каталог шрифтов фирмы «Letraset».
22. Кричевский В. Типографика в терминах и образах – М.: Слово, 2000.

23. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
24. Курсив. Подборка журналов за 1997-2001 гг.
25. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
26. Морган Маргарет. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия. / Пер. с англ. – М.: Арт-родник, 2007. – 256 с.: ил.
27. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
28. Про100 дизайн. Подборка журналов за 2003-2007 гг.
29. Птахова И. Простая красота буквы. – ЗАО ИКФ «Русская графика», 1997.
30. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. / Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.: ил. – ISBN: 5-94157-345-6.
31. Флоренская О., Гулитов Ю., Молодковец Ю., Шагапов О., Харшак М. От психологии бытового шрифта к графической археологии. Иллюстрированный сборник научно-исследовательских материалов. Под общей ред. Мити Харшака. – СПб: Literra Scripta, 2006. – 160 с.: ил.
32. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
33. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
34. Чернихов Я., Соболев Н. Построение шрифтов. – Минск: Артефакт, 1997.
35. Шпикерман Эрик. О шрифте. – М.: ПараТайп, 2005. 192 с. – ISBN: 5-98695-016-X.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru

15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания** - развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru** - большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su** - информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru** - информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма** - «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»

в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Левиаш Ольга Викторовна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	15-17 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная типографика» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	**Учебно-методические пособия для педагогов**	**Учебно-методические пособия для детей**	**Диагностические и контрольные материалы**	**Средства обучения**
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

I. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ.	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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил. 2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил. 3. Барышников Г.М.Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил. 4. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения:	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).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). Электронное учебно-методическое CD-пособие по комплексной	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

	практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 400 с.: ил.	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. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
II. ОСНОВЫ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. ОЦИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.	1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил. 2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил. 3. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил. 4. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. –	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей; бумага для лазерной и/или струйной печати.

	400 с.: ил. 5. Келби Скотт, Нельсон Феликс. Photoshop CS2. Советы знатоков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006. – 288+8 с.: ил. – ISBN: 5-8459-1014-5. 6. КомпьюАрт. Подборка журналов за 1997-2015 гг. 7. КомпьюПринт. Подборка журналов за 1997-2015 гг. 8. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 312 с.: ил.			
III. УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕДАКТОРА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.	1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил. 2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил. 3. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил. 4. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. 5. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 312 с.: ил.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага и графические инструменты для записей; бумага для лазерной и/или струйной печати.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-01 от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»

Возраст учащихся: 15-18 лет
Срок реализации программы: 2 года

Разработчик:
Ленцкая Светлана Владиславовна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Выразительные элементы живописи»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго и третьего годов обучения. Данная программа является логическим и содержательным продолжением программы «Практическое цветоведение». Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы связанна с объективной необходимостью системного изучения живописных средств, их взаимодействия и художественной выразительности в творческом самоопределении будущего дизайнера. Последовательно рассматриваются живописные возможности цвета и света, тона и фактуры, контура и формы, ритма и пластики, а также способы объединения их в единое целое композиционными средствами. От задания к заданию меняется и точка зрения на предметный мир, и доминирующий принцип построения живописной композиции.

Постоянная смена творческих задач, материалов и техники исполнения помогает сохранению свежести взгляда и восприятия, освобождает от стереотипных установок и механических приемов, заставляет искать новые выразительные средства и живописные формы. Изучение объективных законов языка живописи, сознательная постановка задач и выбор художественных средств сочетаются с погружением в стихию бессознательного, субъективных непосредственных восприятий и чувств – эмоциональный и интуитивный подход дополняется осознанным. Знакомство со всем спектром живописных возможностей и применение их на практике помогает воплощению задуманных образов, передаче определенных настроений и ощущений, обеспечивает разнообразие творческих работ и проектов.

Отличительные особенности программы

Атмосфера творческого поиска и непрерывного эксперимента с выразительными средствами стимулирует мотивацию, обостряет восприятие, приводит к оригинальным, нестандартным результатам и раскрывает возможности самовыражения, личного понимания и видения. Система преподавания направлена на сохранение в учениках их индивидуальных предпочтений, стилистических особенностей и самобытности. Классификация элементов живописи и система пропедевтических упражнений по каждой теме позволяет синтезировать живописную культуру с композиционно-проектной культурой дизайна, что способствует обогащению творческого потенциала будущего дизайнера и живописца.

Адресат программы: учащиеся 15-18 лет:

Объём и сроки реализации: 2 года обучения, 216 часов (по 108 часов в год), режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём освоения основных выразительных средств живописи.

Задачи программы:

Образовательные:

- дать представление об основных понятиях и их значении;
- познакомить учащихся с богатым арсеналом выразительных средств живописи для формирования индивидуального творческого подчерка;
- обучить применять на практике различные живописные техники и приёмы;
- сформировать практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать визуальную культуру, культуру цвета и целостность восприятия образа;
- развить объёмно-пространственное мышление.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб и иных тематических мероприятий;
- способствовать развитию творческого отношения к выполняемой работе, проявлению трудолюбия, аккуратности и ответственности за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества
- создать условия для развития общей культуры учащихся, их эрудиции;
- развить потребность к самосовершенствованию и самореализации через освоение живописного языка.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется на втором и третьем годах обучения и ориентирована на формирование предпрофессиональных компетенций учащихся, находящихся в процессе активного самоопределения. Особенности реализации программы связаны с активной включенностью учащихся в систему творческих проб (социальных и профессиональных), необходимостью профессионального предъявления своих творческих работ в профессиональном сообществе Санкт-Петербурга. В связи с этим возможна корректировка планируемых по программе заданий, включение дополнительных творческих задач для проработки с учетом индивидуального графика включения учащихся в профессиональное пространство. При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.)

Формы занятий:

- Лекция
- Технологический практикум
- Проектный практикум
- Творческая мастерская
- Конференция
- Конкурс
- Выставка
- Защита проектов
- Мастер-класс

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)

— Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Приёмы и методы обучения

Работа над каждым заданием включает в себя:

— просмотр иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по дизайну и искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
— исполнение карандашных и цветных эскизов;
— выполнение подготовительного рисунка;
— исполнение работы в красках;
— обсуждение работы с преподавателем, внесение исправлений.

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

— учебная аудитория, оснащённая столами, стульями и табуретками;
— мольберты;
— планшеты;
— реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
— компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

— бумага белая акварельная и чертёжная;
— бумага для эскизирования;
— краски: темпера, гуашь или акварель;
— кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров;
— простые карандаши, резинки.
— клей ПВА

Планируемые результаты реализации программы

Предметные:

— учащиеся овладеют арсеналом выразительных средств живописи, необходимых для формирования индивидуального творческого подчерка;
— учащиеся будут знать и использовать на практике живописные возможности цвета и света, тона и фактуры, контура и формы, ритма и пластики, способы объединения их в единое целое композиционными средствами
— учащиеся освоят на практике различные живописные техники и приёмы;
— у учащихся будут сформированы практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи;
— учащиеся будут иметь представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

— у учащихся сформируется визуальная культура, культура цвета и целостность восприятия образа;
— у учащихся разовьется объёмно-пространственное мышление.

Личностные:

— учащиеся будут проявлять интерес к творческой деятельности и проявлять желание продолжить обучение по профилю в средних и высших учебных заведениях;
— учащиеся будут проявлять трудолюбие и усердие,
— у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества, потребность к самосовершенствованию и самореализации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»,
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

1 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	3	2	1	Входная диагностика. Беседа, опрос
2.	Свет: светотень и тон	9	1	8	Просмотр и анализ работ
3.	Натюрморт в технике гризайль	12	1	11	Устный опрос. Анализ и самоанализ работ
4.	Цвето-тоновой силуэт	12	1	11	Взаимоанализ работ
5.	Цвет: нюанс	15	1	14	Просмотр и анализ работ Выставка «Новый год»
6.	Цвет: контраст	15	1	14	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
7.	Фактура	12	1	11	Просмотр и анализ работ
8.	Фактура, структура, ритм	12	1	11	Просмотр и анализ работ
9.	Форма, объём, пластика	15	1	14	Просмотр и анализ работ
10.	Итоговое занятие	3	0	3	Рефлексия, самоанализ, отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**10**	**98**	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»,
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

2 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	3	2	1	Входная диагностика. Беседа, опрос
2.	Контур	6	1	5	Просмотр и анализ работ
3.	Прозрачность	12	1	11	Просмотр и анализ работ
4.	Отражение, рефлекс	15	1	14	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
5.	Материальность	18	1	17	Просмотр и анализ работ
6.	Композиция	18	1	17	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
7.	Декоративная композиция	18	1	17	Просмотр и анализ работ
8.	Колорит	15	1	14	Устный опрос. Просмотр и анализ работ
9.	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		**108**	**9**	**99**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

1 год обучения

Задачи программы

Образовательные:

- освоить выразительные средства света, цвета, цвето-тонового силуэта, техники гризайль, фактуры, формы и объема;
- обучить применять на практике изученные живописные техники и приёмы.

Развивающие:

- сформировать культуру цвета и целостность восприятия образа;
- развивать объёмно-пространственное мышление;
- развивать практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб;
- формировать навыки эффективного творческого сотрудничества, коммуникативную компетентность;
- развить потребность к самосовершенствованию и самореализации через освоение приемов и техник живописного языка.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Обзорная лекция о живописи: эволюция, стили, направления, художники. Выразительные средства живописи.

Практика

Инструктаж: правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте. Просмотр иллюстративного материала. Опрос.

2. Свет: светотень и тон

Теория

Понятия светотень и тон. Особенности и характеристики.

Практика

Презентация иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Пропедевтические упражнения: «Геометрические тела в пространстве». Передача пространства, лепка объёма и формы светотенью и тоном. Тоновые градации и растяжки. Формат: 20х20см. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

3. Натюрморт в технике гризайль

Теория

Техника гризайль. Характеристики. Техника исполнения.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Светотеневая моделировка изображаемых форм: свет, полутон, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик. Выразительные свойства светотени и тона. Формат: 30х40 см. Устный опрос. Анализ и самоанализ выполненных работ.

4. Цвето-тоновой силуэт

Теория

Понятие силуэта. Соотношение тона и цвета. Обобщенный локальный цвет. Оптический вес предметов.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Соотношение тона и цвета. Обобщенный локальный цвет. Оптический вес предметов. Выявление массы. Формат: 30х40см. Взаимоанализ работ.

5. Цвет: нюанс

Теория

Нюанс. Понятие гармонии в нюансных отношениях. Особенности получения оттенков.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Гармония, построенная на нюансных отношениях. Постановка из родственных и сближенных цветов (красно-оранжевых, сине-зеленых, охристо-желтых и т.п.). Получение большого количества оттенков каждого цвета, его вариаций по светлоте и теплохолодности. Формат: 40х50см. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

6. Цвет: контраст

Теория

Контраст. Гармония, построенная на контрастных отношениях.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Гармония, построенная на контрастных отношениях. Постановка на контраст дополнительных цветов или контраст по теплохолодности. Формат: 40х50см. Устный опрос. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

7. Фактура

Теория

Способы и приёмы нанесения краски.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Поиск красивой и выразительной красочной поверхности. Использование различных способов и приёмов нанесения краски, различных кистей. Характер мазка. Поиск индивидуальной техники исполнения работы. Формат: 40х50см. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

8. Фактура, структура, ритм

Теория

Понятия: фактура, структура, ритм. Имитация фактур различных поверхностей.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Имитация фактур различных поверхностей. Поиск приёма наложения краски в зависимости от характера натуры. Приведение в ритмическое и структурное единство разнообразия полученных фактур. Формат: 40х50см. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

9. Форма, объём, пластика

Теория

Передача объёма и формы, формообразование. Взаимодействие объёмов между собой. Ритмический строй. Стиль.

Практика

Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Передача объёма и формы, формообразование. Взаимодействие объёмов между собой: их взаиморасположение в пространстве, пропорции и размеры, пластическое подобие и различие. Поиск гармонии и пластического единства форм, составляющих постановку. Цвет на объёме. Поиск ритмического строя и стиля. Формат: 40х50см. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

10. Итоговое занятие

Практика.

Рефлексия, анализ и самоанализ работ. Отбор и оформление работ для итоговой выставки. Самоанализ.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся освоят основные выразительные средства света, цвета, цвето-тонового силуэта, техники гризайль, фактуры, формы и объема;
- у учащихся сформируются практические навыки использования ряда живописных техник и приёмов;
- разовьются практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи.

Метапредметные:

- у учащихся сформируется культура цвета и целостность восприятия образа;
- у учащихся разовьется объёмно-пространственное мышление.

Личностные:

- активизирован процесс профессионального самоопределения;
- сформированы навыки эффективного творческого сотрудничества;
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества, потребность к самосовершенствованию и самореализации.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

2 год обучения

Задачи программы

Образовательные:

- освоить богатый арсенал выразительных средства живописи для формирования индивидуального творческого подчерка;
- обучить применять на практике различные живописные техники и приёмы;
- сформировать практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Развивающие:

- сформировать визуальную культуру, культуру цвета и целостность восприятия образа;
- развить объёмно-пространственное мышление, творческие способности (воображение, фантазия);

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб и иных тематических мероприятий;
- сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества;
- сформировать общую культуру учащихся, креативность и эрудицию, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- развить потребность к самосовершенствованию и самореализации через освоение живописного языка.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Цели и задачи второго года обучения. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте. Опрос.

Практика

Презентация иллюстративного материала: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Инструктаж.

2. Контур

Теория

Контур как выразительный элемент живописи.

Практика

Использование выразительных свойств контура. Контуры могут быть чёрные, цветные или разноцветные, разной толщины и характера (гладкие, рваные, прерывистые, чёткие и размытые и т.д.). Формат: 20х20см. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

3. Прозрачность

Теория

Прозрачность. Значение. Способы изображения.

Практика

Натюрморт из прозрачных предметов (стекло, капрон, полиэтилен, калька и др.). Изменение цветов при наложении друг на друга. Выявление прозрачности, как основного качества предметов постановки. Формат: 40х50см. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

4. Отражение, рефлекс

Теория

Понятия отражения и рефлекс. Взаимоотражения. Отношение рефлексов и локальных цветов.

Практика

Постановка из предметов с ярко выраженной отражающей поверхностью – стеклянных, керамических, металлических, зеркальных. Взаимоотражения. Отношение рефлексов и локальных цветов. Обострение качества отражения и рефлексии в целях выразительности. Идея отражения всего во всем. Формат: 40х50см. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Устный опрос. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

5. Материальность

Теория

Материальность. Особенности передачи характера материала различных предметов при помощи фактуры, текстуры, цвета, тона.

Практика

Передача характера материала различных предметов при помощи фактуры, текстуры, цвета, тона. Постановка из разнообразных по материалу и характеру поверхности предметов (металлических, глиняных, стеклянных, деревянных, бумажных и т.д.). Формат: 40х50см. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

6. Композиция

Теория

Композиция. Выразительность структуры. Условность построения пространства.

Практика

Живописная композиция, составленная по воображению из различных предметов или творческая интерпретация одной из постановок. Отбор композиционных средств, обращение внимания на выразительную структуру, условность построения пространства, свободу ракурсов и точек зрения. Формат: 40х50см. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Устный опрос. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

7. Декоративная композиция

Теория

Сложная многопредметная постановка.

Практика

Декоративное преобразование натуры с использованием объёмно-плоскостного деления, деформации цветных контуров, силуэтов и фактуры. Поиск ритмической структуры, пластического рисунка, характера красочных пятен. Цветовая комбинаторика. Формат: 50х60см, 50х70 см. Белая или тонированная бумага. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов

и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

8. Колорит

Теория

Общая гармония цветовой среды постановки. Особенности передачи посредством колорита.

Практика

Натюрморт с преобладанием определенной цветовой гаммы: золотистой, серебристой, темной, светлой, теплой, холодной и т.д. Поиск общей гармонии цветовой среды постановки, цветовой доминанты и созвучия оттенков. Передача посредством колорита образных и эмоциональных состояний, ассоциаций. Формат: 50х60см, 50х70 см. Белая или тонированная бумага. Рассказ и показ иллюстративного материала то теме: альбомов по искусству, книг по цветоведению, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Устный опрос. Просмотр и анализ выполненных работ. Обсуждение.

5

9. Итоговое занятие

Практика

Рефлексия, анализ и самоанализ работ за учебный год. Отбор и оформление работ для итоговой выставки.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся овладеют арсеналом выразительных средств живописи, необходимых для формирования индивидуального творческого подчерка;
- учащиеся будут знать и использовать на практике живописные возможности цвета и света, тона и фактуры, контура и формы, ритма и пластики, способы объединения их в единое целое композиционными средствами
- учащиеся освоят на практике различные живописные техники и приёмы;
- у учащихся будут сформированы практические навыки постановки и решения композиционных задач в живописи;
- учащиеся будут иметь представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

- у учащихся сформируется визуальная культура, культура цвета и целостность восприятия образа;
- у учащихся разовьется объёмно-пространственное мышление.

Личностные:

- учащиеся будут проявлять интерес к творческой деятельности и проявлять желание продолжить обучение по профилю в средних и высших учебных заведениях;
- учащиеся будут проявлять трудолюбие и усердие,
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и навыки творческого сотрудничества, потребность к самосовершенствованию и самореализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. 50 Художников. – СПб.: ООО «Де Агостини», 2011.
2. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
3. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961.
4. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
5. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997.
6. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. – 1989.
7. Ван-Гог. Письма. – СПб., 2000.
8. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. – М., 1993.
9. Великие художники. – (Серия из 100 томов). – СПб.: Директ-Медиа, 2010.
10. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. – Казань, 1922.
11. Владимир Любаров. – Москва.: СканРус, 1999. – 104 с.: илл. – ISBN: 5-93221-003-6.
12. Владимиров Л., Осипов Н. Магия цвета. – М.: Знание, 1965.
13. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
14. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984.
15. Глаз и солнце. – М.: Наука, 1976.
16. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970.
17. Деймлинг Барбара. Ботичелли. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-142-6. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2003).
18. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. – М., 1964.
19. Елена Келлер. Альманах. – Вып. 44. – СПб.: Palace Editions, 2003.
20. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. – М., 1970.
21. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.
22. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.
23. Иванова Н.С. Барокко. Архитектура. Живопись. Скульптура. Литература. Музыка. – (Наглядные пособия. Демонстрационные материалы). – М.: Айрис, 2006. – 16 с.: ил. – ISBN: 5-8112-1819-2.
24. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964.
25. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.
26. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – Л., 1990.
27. 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).
28. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – М., 1965.
29. Кристоф Дорис. Модильяни. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-144-2. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2003).
30. Кузьма Петров-Водкин. Альбом. – Л.: Аврора, 1985.
31. Лемари Жан. Акварель. – М., 1995.
32. Леонардо. Жизнь и творчество. – М.: Белый город, 2011. – 144 с.: илл. – ISBN: 5-7793-0397-5.
33. Люшер М. Цвет Вашего характера. – М., 1996.
34. Мария Мауджери. Шедевры живописи. – СПб.: АО «Славия», 1998. – ISBN: 5-88654-072-5.
35. Маркин Ю. Павел Филонов. – М., 1995.
36. Матисс. Сборник статей о творчестве. – М., 1958.
37. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6.
38. Минк Янис. Миро. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-125-6. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2003).
39. Мировое искусство. Сюрреализм. / Сост. И.Г.Мосин. – СПб: ООО СЗКЭО Кристалл, 2006. – 224 с.: илл. – ISBN: 5-9603-0059-1.
40. Миронова Л.Н. Учение о цвете. – Минск, 1993.
41. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск, 1985.
42. Мислер Н., Боулт Дж.Э. Филонов. Аналитическое искусство. – М., 1990.

43. Нере Жиль. Дали. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-057-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).
44. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1983.
45. Паррамон Хосе М., Фрескет Гильермо. Как писать акварелью. – СПб., 1995.
46. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. Самаркандия. Хлыновск. – Л., 1970.
47. Попова Л.С. 1889=1924. Каталог выставки. – М., 1990.
48. Прадо в Эрмитаже: каталог выставки. / Государственный Эрмитаж; Национальный музей Прадо. – СПб., 2011. – 224 с.: илл.
49. Проблема психологии цвета. Сборник. – М., 1993.
50. Пространство Стерлигова. – (Серия «Авангард на Неве»). – СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – 208 с.: илл. – ISBN: 5-901543-01-7.
51. Пружан И.Н., Пушкарев В.А. Натюрморт в русской и советской живописи. – Л., 1970.
52. Психология цвета. Сборник. – М., 1996.
53. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX-XX века. – 1970.
54. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М., 1980.
55. Ревалд Джон. История импрессионизма. – Л., М., 1959.
56. Ревалд Джон. Постимпрессионизм. – Л., 1962.
57. Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. – М., 1982.
58. Розенблюм Р. Живопись музея Д'Орсэ, – М.: Библио-Глобус, 2005. – 767 с.: ил. – ISBN: 5-901742-07-9.
59. Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900-начала 1910х годов. – М., 1971.
60. Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись, теория. – М.: Искусство, 1993.
61. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. – М., 1994.
62. Собрание работ Ацуко Тацуно. – Бикен Интернэшнл Лтд., 2011. – ISBN: 978-4-434-15281-8.
63. Тарабукин Н. Опыт теории живописи. – М.: Пролеткульт, 1923.
64. Федотова Е. Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика. Том 3й. – (Серия «Энциклопедия мирового искусства»). – М.: Белый город, 2006. – 513 с.: ил.– ISBN: 5-7793-0924-8.
65. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-цвет-пространство. – М., 1973.
66. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М.,1995.
67. Хольцхай Магдалена. Вазарели. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0159-8. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2006).
68. Цёльнер Франк. Леонардо. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-143-4. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2003).
69. Цойгнер Г. Учение о цвете. – М., 1971.
70. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X.
71. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.
72. Шорохов Е.В. Композиция. – М., 1986.
73. Энциклопедия живописи. – М.: АСТ, 1997.
74. Эпоха парсуны. – М.: ИПЦ «Художник и книга», 2004.
75. Янухин А.П. Живопись. – М., 1985.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. 50 Художников. – СПб.: ООО «Де Агостини», 2011.
2. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.
3. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961.
4. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
5. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997.
6. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. – М.: Мир, 1964.
7. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2000.
8. Миронова Л.Н. Учение о цвете. – Минск, 1993.
9. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск, 1985.
10. Мислер Н., Боулт Дж.Э. Филонов. Аналитическое искусство. – М., 1990.

11. Ревалд Джон. История импрессионизма. – Л., М., 1959.
12. Цойгнер Г. Учение о цвете. – М., 1971.
13. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие. – (Серия «Gaudeamus»). – М.: Академический проект, 2006. – 128 с. – ISBN: 5-902358-68-X.
14. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru

25. **Среда обитания -** развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru -** большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su -** информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru -** информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма -** «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ»

в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	2 года
Возраст детей	15-18 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Выразительные элементы живописи» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1-й год обучения)	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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»;	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).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:	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	— Планшеты, мольберты — реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов); — компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе. <u>Инструменты и материалы</u>: — бумага белая акварельная и чертёжная; — бумага для эскизирования; — краски: темпера, гуашь или акварель; — кисти щетинные, колонковые и синтетические разных

	— Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. 2. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961. 3. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967. 4. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997. 5. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. – 1989. 6. Ван-Гог. Письма. – СПб., 2000. 7. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. – М., 1993. 8. Великие художники. – (Серия из 100 томов). – СПб.: Директ-Медиа, 2010. 9. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. – Казань, 1922. 10. Владимир Любаров. – Москва.: СканРус, 1999. – 104 с.: илл. – ISBN: 5-93221-003-6. 11. Владимиров Л., Осипов Н. Магия цвета. – М.: Знание, 1965. 12. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977. 13. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984. 14. Глаз и солнце. – М.: Наука, 1976. 15. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970.	— 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). 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. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде		размеров; — простые карандаши, резинки. — клей ПВА

		Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ (1-й год обучения)	1. Кристоф Дорис. Модильяни. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-144-2. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2003). 2. Кузьма Петров-Водкин. Альбом. – Л.: Аврора, 1985. 3. Лемари Жан. Акварель. – М., 1995. 4. Леонардо. Жизнь и творчество. – М.: Белый город, 2011. – 144 с.: илл. – ISBN: 5-7793-0397-5. 5. Мария Мауджери. Шедевры живописи. – СПб.: АО «Славия», 1998. – ISBN: 5-88654-072-5. 6. Маркин Ю. Павел Филонов. – М., 1995. 7. Матисс. Сборник статей о творчестве. – М., 1958. 8. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6. 9. Минк Янис. Миро. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-125	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование. Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы.	— Планшеты, мольберты — реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов); — компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе. <u>Инструменты и материалы</u>: — бумага белая акварельная и чертёжная; — бумага для эскизирования; — краски: темпера, гуашь или акварель; — кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров; — простые карандаши, резинки. — клей ПВА

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2-й год обучения)	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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»; — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне / Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. 2. Алексеев С.С. О цветах и красках. – М., 1961. 3. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967. 4. Бенуа А. Русская школа живописи. – М., 1997. 5. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. – 1989. 6. Ван-Гог. Письма. – СПб., 2000. 7. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. – М., 1993.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).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	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	— Планшеты, мольберты — реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов); — компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе. <u>Инструменты и материалы</u>: — бумага белая акварельная и чертёжная; — бумага для эскизирования; — краски: темпера, гуашь или акварель; — кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров; — простые карандаши, резинки. — клей ПВА

	8. Великие художники. – (Серия из 100 томов). – СПб.: Директ-Медиа, 2010. 9. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. – Казань, 1922. 10. Владимир Любаров. – Москва.: СканРус, 1999. – 104 с.: илл. – ISBN: 5-93221-003-6. 11. Владимиров Л., Осипов Н. Магия цвета. – М.: Знание, 1965. 12. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977. 13. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984. 14. Глаз и солнце. – М.: Наука, 1976. 15. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970.	программам и оформленных в папки). 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. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ (2-й год обучения)	1. Кузьма Петров-Водкин. Альбом. – Л.: Аврора, 1985. 2. Лемари Жан. Акварель. – М., 1995. 3. Леонардо. Жизнь и творчество. – М.: Белый город, 2011. – 144 с.: илл. – ISBN: 5-7793-0397-5. 4. Мария Мауджери. Шедевры живописи. – СПб.: АО «Славия», 1998. – ISBN: 5-88654-072-5. 5. Маркин Ю. Павел Филонов. – М., 1995.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование. Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Ведомости промежуточной диагностики результативности освоения программы.	— Планшеты, мольберты — реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов); — компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

	6. Матисс. Сборник статей о творчестве. – М., 1958. 7. Медведев В.Ю. Цветоведение. Колористика. Учебное пособие (курс лекций). – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116 с.: ил. – ISBN: 5-7937-0182-6. 8. Минк Янис. Миро. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2003. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-125		Ведомости динамики результативности освоения программы.	<u>Инструменты и материалы</u>: — бумага белая акварельная и чертёжная; — бумага для эскизирования; — краски: темпера, гуашь или акварель; — кисти щетинные, колонковые и синтетические разных размеров; — простые карандаши, резинки. — Клей ПВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-01 от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК»

Возраст учащихся: 16-18 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчики:
Ленцкая Светлана Владиславовна
Кощеева Екатерина Игоревна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Конструктивный рисунок»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения. Данная программа является логическим продолжением программы «Основы рисунка и графики» и ориентирована на углублённое изучение конструктивных особенностей объектов рисования. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы обосновывается тем, что рисунок является эффективным средством для исследования и анализа различных способов формообразования. Особое внимание в рисовании уделяется изучению художественно-выразительных возможностей рисунка и умению выбирать и находить необходимые средства для решения своих творческих замыслов и задач.

Программа направлена на более глубокое развитие конструктивно-пространственного мышления детей в процессе освоения в рисунке принципов формообразования, совершенствование навыков в рисовании сложных форм, таких как гипсовая голова, череп, архитектурные формы (капитель, консоль), закрепление приёмов, технических средств, графических технологий, освоенных ранее. Решение всех задач ведется с учетом индивидуальных особенностей учащихся в овладении и совершенствовании методов и навыков рисунка. Развивается умение охватывать самые широкие спектры технических средств в освоении конструктивного рисования, возможности применения навыков в зависимости от поставленных задач, умение анализировать, самостоятельно выполнять сложные работы.

Отличительные особенности программы

Отличительной особенностью программы является высокая степень самостоятельности всего творческого процесса. Программа построена на последовательной серии заданий, в которых рассматриваются способы взаимосвязи, принципы построения, пластический характер геометрических, предметных, технических, архитектурных и бионических форм. Учащимся предоставляется богатый выбор бумаг, инструментов, художественных материалов.

В учебных рисунках отрабатывается понимание формы и конструкции, способы их выражения на плоскости листа (масштабом, линией, тоном, пластикой, перспективой, светотенью), изучаются методы компоновки и последовательность ведения работы. Глаз приучается к восприятию тонких отношений и пропорций. Учебные постановки чередуются с творческими заданиями по их свободной графической интерпретации и композициями по воображению. Разнообразие графических переложений натуры сопровождается экспериментами с выразительными средствами и приемами исполнения. При этом основной целью становятся образные, композиционные и творческие задачи. Просмотр альбомов по искусству, знакомство с шедеврами мировой классики по рисунку и графике помогают формированию культурных и эстетических ценностей, обогащают эрудицию. Индивидуальный подход позволяет максимально раскрыться личности каждого ребенка.

Но главное – создание необыкновенной творческой атмосферы, силового поля сотрудничества, когда и педагоги, и дети учатся друг у друга, вместе совершают открытия, находят новые неожиданные приемы и графические ходы, необыкновенные сочетания, казалось бы, уже известных художественных материалов и техник. Возникает цепная реакция созидания – все раскованно и увлеченно работают в поиске своего неповторимого почерка, органичной пластики, созвучных времени образов. Поиск самого себя, своего пути соединяется с поиском закономерностей окружающего мира, тайнами мастерства и творчества.

Адресат программы: учащиеся 16-18 лет:

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна, архитектуры и визуальных искусств путём освоения основных принципов формообразования в рисунке и графике.

Задачи программы:

Обучающие:

- дать углубленное представление о конструктивном рисунке, познакомить с современными тенденциями развития данного направления;
- расширить спектр используемых методов, графических техник и приёмов рисунка, совершенствовать навыки практического рисования сложных трехмерных объектов;
- сформировать навыки анализа принципов формообразования, конструктивных и пластических особенностей объектов;
- совершенствовать навыки работы с натуры;
- сформировать целостный взгляд на изучаемый объект, навыки прослеживания взаимосвязей, углубить знания в области перспективы;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности, представителями профессии.

Развивающие:

- развить творческие способности учащихся, их воображение и фантазию
- сформировать объёмно-пространственное мышление;
- сформировать готовность к постановке и решению творческих задач через экспериментирование с разнообразными художественными средствами и материалами;
- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации через повышение мотивации к творческой деятельности в целом, к совершенствованию и преображению окружающего мира, к овладению профессионально-значимыми навыками по профилю в дальнейшем

Воспитательные:

- способствовать развитию общей культуры учащихся, их эрудиции и эстетической восприимчивости, формированию у учащихся своего индивидуального почерка;
- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб и иных тематических мероприятий, ориентирующих ребенка;
- способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся, навыков эффективного сотрудничества с окружающими в процессе разработки и реализации проектов;
- развить устойчивый интерес к творческому труду, трудолюбие и усердие, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется на третьем году обучения комплексной программы и ориентирована на формирование предпрофессиональных компетенций учащихся, находящихся в процессе активного самоопределения.

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Формы занятий:

- Лекция
- Технологический практикум
- Проектный практикум
- Деловая игра
- Творческая мастерская
- Конференция
- Конкурс
- Выставка
- Защита проектов
- Мастер-класс
- Фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
- Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- мольберты;
- реквизит (предметы и драпировки для постановки натюрмортов);
- компьютер с подключением к сети Интернет, проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе.

Инструменты и материалы:

- бумага белая и цветная большого формата;
- бумага для эскизирования;
- 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.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся будут знать отличия светотеневого и конструктивного типов рисунка, понимать композиционную связь предметов через направление пространственных векторов;
- у учащихся повысится уровень практического рисования сложных трехмерных объектов, расширится спектр используемых методов, графических техник и приёмов рисунка;

— у учащихся будут сформированы навыки анализа принципов формообразования, конструктивных и пластических особенностей объектов;
— учащиеся приобретут целостный взгляд на изучаемый объект, смогут прослеживать взаимосвязи;
— учащиеся усовершенствуют свои навыки работы с натуры;
— учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

— у учащихся сформируется объёмно-пространственное мышление;
— учащиеся будут проявлять устойчивый интерес к изучаемой профессиональной области (профессии дизайн-графика);
— у учащихся будет сформирована готовность к постановке и решению творческих задач через экспериментирование с разнообразными художественными средствами и материалами;
— учащиеся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе.

Личностные:

— учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
— у учащихся будет сформирована визуальная и композиционная культура, расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в профессии дизайнера;
— учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, проявлять ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
— у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
I. ФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ		**18**	**1**	**17**	
1.	Вводное занятие. Сложные предметы обихода и геометрические тела в пространстве	6	1	5	Входная диагностика. Беседа, опрос
2.	Абстрактный натюрморт	6	0	6	Просмотр и анализ работ
3.	Абстрактный натюрморт. Графическое переложение	6	0	6	Просмотр и анализ работ по теме
II. АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ		**39**	**1**	**38**	
4.	Рисунок капители дорического ордера	6	1	5	Просмотр и анализ работ
5.	Зарисовки архитектурных деталей	9	0	9	Педагогическое наблюдение
6.	Рисунок капители ионического ордера	9	0	9	Просмотр и анализ работ
7.	Натюрморт с капителью ионического ордера	9	0	9	Просмотр и анализ работ
8.	Натюрморт с капителью ионического ордера. Графическое переложение	6	0	6	Анализ работ по теме. Выставка.
III. ФОРМЫ ЧЕЛОВЕКА		**51**	**2**	**49**	
9.	Рисунок черепа. Наброски	3	1	2	Педагогическое наблюдение
10.	Рисунок черепа в разных ракурсах	12	0	12	Просмотр и анализ работ
11.	Рисунок частей лица (гипс): глаз, ухо	6	0	6	Просмотр и анализ работ
12.	Рисунок гипсовой головы Геракла	9	1	8	Просмотр и анализ работ
13.	Рисунок гипсовой головы Августа	9	0	9	Просмотр и анализ работ
14.	Рисунок гипсовой головы Гомера	9	0	9	Просмотр и анализ работ
15.	Итоговое занятие	3	0	3	Анализ и отбор работ для выставки
	ИТОГО:	**108**	**4**	**104**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Обучающие:

- дать углубленное представление о конструктивном рисунке, познакомить с современными тенденциями развития данного направления;
- расширить спектр используемых методов, графических техник и приёмов рисунка, совершенствовать навыки практического рисования сложных трехмерных объектов;
- сформировать навыки анализа принципов формообразования, конструктивных и пластических особенностей объектов;
- совершенствовать навыки работы с натуры;
- сформировать целостный взгляд на изучаемый объект, навыки прослеживания взаимосвязей, углубить знания в области перспективы;
- дать представление учащимся о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности, представителями профессии.

Развивающие:

- развить творческие способности учащихся, их воображение и фантазию
- сформировать объёмно-пространственное мышление;
- сформировать готовность к постановке и решению творческих задач через экспериментирование с разнообразными художественными средствами и материалами;
- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации через повышение мотивации к творческой деятельности в целом, к совершенствованию и преображению окружающего мира, к овладению профессионально-значимыми навыками по профилю в дальнейшем

Воспитательные:

- способствовать развитию общей культуры учащихся, их эрудиции и эстетической восприимчивости, формированию у учащихся своего индивидуального почерка;
- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб и иных тематических мероприятий, ориентирующих ребенка;
- способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся, навыков эффективного сотрудничества с окружающими в процессе разработки и реализации проектов;
- развить устойчивый интерес к творческому труду, трудолюбие и усердие, ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности.

Содержание программы

I. ФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ

1. Вводное занятие. Сложные предметы обихода и геометрические тела в пространстве

Теория

Отличия светотеневого и конструктивного типов рисунка. Особенности конструктивного рисунка: анализ сложной формы путем сопоставления её с простыми геометрическими формами. Композиционная связь предметов через направление пространственных векторов.

Практика

Инструктаж: правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте. Показ иллюстративного материала: книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за

предыдущие годы. Выбор предметов – самостоятельный. 1. Композиция в листе. Подбор предметов (подобие, контрасты, тона, масштабность). 2. Аналитический разбор каждой формы – формообразование через простые основные формы. 3. Решение задач на передачу пространства посредством штриха-линии, растяжки. 4. Композиционная связь предметов через направление пространственных векторов. Инструменты и материалы: простой карандаш, бумага.

2. Абстрактный натюрморт

Практика

Геометрические тела, разнообразной формы плоскости, ленты и т.д. Тонально-выразительный рисунок на основе конструктивного построения. 1. Выверенная композиция. 2. Конструктивное построение предметов, выявление характера плоскостей, их связей с предметами, направлений движения. 3. Ритмы (отношения движений тона, штрихов, направлений плоскостей). Инструменты и материалы: простой карандаш, бумага.

3. Абстрактный натюрморт. Графическое переложение

Практика

Графическое переложение абстрактного натюрморта. (Формат – небольшой). Точное переложение натюрморта. Свободная творческая композиция из предметов натюрморта (исключение, добавление). Обработка ксерокопии цветными материалами. Инструменты и материалы: тушь, перо, тонированная бумага.

II. АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

4. Рисунок капители дорического ордера

Теория

Особенности изображения архитектурных форм: анализ сложной формы путем сопоставления её с простыми геометрическими формами.

Практика

Показ иллюстративного материала: книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Наброски. 1. Выбор ракурса, перспективное положение (относительно линии горизонта). 2. Передача формы тоном и светотенью (обобщение). Живописно-выразительные материалы. Конструктивный рисунок. Варианты построения через основные простые формы (куб, шар, цилиндр). Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

5.Зарисовки архитектурных деталей

Практика

Орнаментальный завиток на плоскости. Консоль. 1. Перспективное положение (относительно линии горизонта). 2. Исходная основная (простая) форма. 3. Оси симметрии, поиск характера формы, пропорций через сравнение. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

6. Рисунок капители ионического ордера

Практика

Наброски в разных ракурсах (3/4, фас), разных положениях относительно линии горизонта. Обращается внимание на выразительность линии, тона. Живописно-выразительные материалы.

Конструктивный рисунок. Построение через простые формы. Анализ составляющих частей формы, поиск пропорций. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

7. Натюрморт с капителью ионического ордера

Практика

Тонально-выразительный рисунок. Закрепление навыков рисования архитектурных форм. 1.Композиционная выразительность. 2. Конструктивное построение всех форм натюрморта, анализ и разбор форм по подобию, различию. 3. Связующее межпредметное пространство, тональное решение. 4. Отработка техники штриха, растяжки. Инструменты и материалы: простой карандаш, тонированная бумага.

8. Натюрморт с капителью ионического ордера. Графическое переложение

Практика

Точное переложение натюрморта. Вариации композиции на основе исходного натюрморта с возможными изменениями. Обработка ксерокопии: новые графические вариации. Инструменты и материалы: простой карандаш, тонированная бумага.

III. ФОРМЫ ЧЕЛОВЕКА

9. Рисунок черепа. Наброски

Теория

Особенности изображения форм человека: анализ формообразования через простые геометрические формы, перспективное сокращение, ракурсы, выявление характерных выразительных особенностей.

Практика

Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Наброски мягкими материалами. Тонально-выразительный рисунок. 1. Абрис – композиция в листе (уточнение по выступающим точкам). 2. Перспективное положение, разные ракурсы. 3. Линейные наброски – на выразительность силуэта и линии. 4.Тональные наброски – на выявление характерных плоскостей, формы. Инструменты и материалы: мягкими материалами.

10. Рисунок черепа в разных ракурсах

Практика

Конструктивный, тонально-выразительный рисунок. 1. Абрис. 2. Ось симметрии. 3. Построение через простые геометрические формы. 4. Определение конструктивных поворотов (лицевая, боковые, верхняя плоскости). 5. Уточнение пропорций через сравнение. 6. Стремление к цельному решению формы. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая бумага.

11. Рисунок частей лица (гипс): глаз, ухо

Практика

Наброски. Выразительность силуэта, линии. Живописно-выразительные материалы. Конструктивный рисунок. Аналитический разбор формы, анализ формообразующих плоскостей, пропорций. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

12. Рисунок гипсовой головы Геракла

Теория

Особенности изображения форм человека: анализ формообразования через простые геометрические формы, выявление характерных выразительных особенностей.

Практика

Показ иллюстративного материала: художественных альбомов, книг и пособий по рисунку, дидактических материалов, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ по данной теме за предыдущие годы. Наброски. 1.Абрис. Отношение больших плоскостей. Живописно-выразительные материалы. 2. Выявление объёма через отношение боковой, лицевой и верхней плоскостей. Конструктивный рисунок. Основы построения: абрис, пропорции, исходная простая форма. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

13. Рисунок гипсовой головы Августа

Практика

Особенности данной формы. 2. Перспективное положение, ракурс, поиск пропорций путем доработки сравнительного анализа. Развитие глазомера. Тонально-выразительный рисунок на конструктивной основе. Инструменты и материалы: простой карандаш, белая или тонированная бумага.

14. Рисунок гипсовой головы Гомера

Практика

Наброски или конструктивный рисунок. 1. Абрис. Использование разнообразных по тону материалов для выявления объёма. 2. Характер формы. Инструменты и материалы: живописно-выразительные материалы или простой карандаш, белая или тонированная бумага.

15. Итоговое занятие

Практика

Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся будут знать отличия светотеневого и конструктивного типов рисунка, понимать композиционную связь предметов через направление пространственных векторов;
- у учащихся повысится уровень практического рисования сложных трехмерных объектов, расширится спектр используемых методов, графических техник и приёмов рисунка;
- у учащихся будут сформированы навыки анализа принципов формообразования, конструктивных и пластических особенностей объектов;
- учащиеся приобретут целостный взгляд на изучаемый объект, смогут прослеживать взаимосвязи;
- учащиеся усовершенствуют свои навыки работы с натуры;
- учащиеся получат представление о профильных средних и высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, условиях приема на творческие специальности.

Метапредметные:

- у учащихся сформируется объёмно-пространственное мышление;
- учащиеся будут проявлять устойчивый интерес к изучаемой профессиональной области (профессии дизайн-графика);
- у учащихся будет сформирована готовность к постановке и решению творческих задач через экспериментирование с разнообразными художественными средствами и материалами;
- учащиеся будут проявлять самостоятельность и индивидуальный подход в практической работе.

Личностные:

- учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовность к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- у учащихся будет сформирована визуальная и композиционная культура, расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в профессии дизайнера;
- учащиеся будут демонстрировать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, проявлять ответственность за результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
- у учащихся получат развитие коммуникативные навыки и способность к творческому сотрудничеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Des grose Lexikon der Graphik. Sonderausgabe der Tigris Verlag GmbH. – Koln. 1989.
2. Баммес Г. Изображение фигуры человека. – М.: Сварог и Ко, 1999.
3. Барбер Б.* Основы мастерства. Рисунок. Полный профессиональный курс для художников. / Пер.с англ. – М.: АСТ, 2006. – 208 с.: ил. – ISBN: 5-17-033417-6.
4. Барчаи И. Анатомия для художников. – Будапешт, 1958.
5. Бергер Ян. Дюрер. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2002. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-097-7. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2002).
6. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.
7. Дюваль М. Анатомия для художников. Пер. с фр. – М.: Сварог и Ко, 1998.
8. Дюрер А. Трактаты, дневники, письма. – СПб.: Азбука, 2000.
9. Иваницкий М.Ф. Очерк о пластической анатомии человека. – М., 1965.
10. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2001. – 136 с.: ил. – ISBN: 5-94056-004-0.
11. Кардовский Д.Н., Яковлев В.Н., Корнилов К.Н. Пособие по рисованию. – М., 1938.
12. Лейденский Л. Гравюры из собрания ГМИ им.А.С.Пушкина. – М.: Красная площадь, 2002.
13. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3
14. Нестеренко В.Е.* Рисунок головы человека. Учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 208 с. – ISBN: 985-06-1185-5.
15. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует. – М., 1965.
16. Павлов Г.П., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1945.
17. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X.
18. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. – М.: Просвещение, 1982.
19. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. – М.: Искусство, 1969.
20. Симпсон А.* Рисунок. Смотреть и видеть. – М.: АСТ, 2005. – 207 с. – ISBN: 5-17-028182-X.
21. Танк В. Форма и функция. (Анатомия человека в 5-ти томах). – М., 1953-1957.
22. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Поднерпов В.Г. Рисунок. Специальность «Архитектура». – М.: Стройиздат, 1996.
23. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. – М.: Ладья, 1995.
24. Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957.
25. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Астрель, 2001.
26. Хогарт Б. Рисование динамических рук для художников. – М.: АСТ, 2001.
27. Чиварди Д.* Рисунок. Пластическая анатомия Чиварди. – М.: Эксмо, 2005. – 88 с. – ISBN: 5-04-008474-9.
28. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М., 1953.
29. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Бергер Ян. Дюрер. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2002. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-097-7. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2002).
2. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3
4. Нестеренко В.Е.* Рисунок головы человека. Учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 208 с. – ISBN: 985-06-1185-5.
5. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует. – М., 1965.
6. Павлов Г.П., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1945.
7. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X.

8. Эшер М.К. Графика. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2001. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-88896-082-9. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHEN, 2001).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
20. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания** - развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru

26. **stroganovka.ru** - большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su** - информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru** - информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма** - «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК»

в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Ленцкая Светлана Владиславовна, Кощеева Екатерина Игоревна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	16-18 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Конструктивный рисунок» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	**Учебно-методические пособия для педагогов**	**Учебно-методические пособия для детей**	**Диагностические и контрольные материалы**	**Средства обучения**
I. ФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. 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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня»	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Простой карандаш, белая или тонированная бумага.

	1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 2. Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. 3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.			
II. АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 Рисунок для архитекторов.* – М.: Арт-Родник, 2005. – 196 с. – ISBN: 5-9561-0094-X. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 224 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0063-2.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).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 программе и отдельным заданиям (более 10 000 файлов);	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Простой карандаш, белая или тонированная бумага.

		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. Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
III. ФОРМЫ ЧЕЛОВЕКА	Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с: ил. – ISBN: 978-5-699-25049-3 Хитров Д Е., Катурлин Т.И., Рабинович М.Ц. Рисунок. – М., 1957. Нестеренко В.Е.* Рисунок головы человека. Учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 208 с. – ISBN: 985-06-1185-5. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует. – М., 1965. Павлов Г.П., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1945. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Астрель, 2001. Хогарт Б. Рисование динамических рук для художников. – М.: АСТ, 2001. Чиварди Д.* Рисунок. Пластическая анатомия Чиварди. – М.: Эксмо, 2005. – 88 с. – ISBN: 5-04-008474-9.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости итоговой диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Простой карандаш, белая или тонированная бумага.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 813-од от «30» 05 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Возраст учащихся: 16-18 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчики:
Таланкин Дмитрий Сергеевич
Таланкин Сергей Анатольевич
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 20 18 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Композиция печатных изданий»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы базируется на важности визуального компонента в профессиональной деятельности будущего дизайнера, тесно связана с проектной деятельностью учащихся и предъявлении результатов проектной деятельности в системе творческих проб (профессиональных и социальных). Программа «Композиция печатных изданий» способствует подготовке учащихся к самостоятельной профессиональной деятельности, вводит в творческий процесс дизайнера-графика, а также знакомит с видами и жанрами печатных изданий.

Отличительные особенности программы

Особенностью программы является обучение реальным проектным технологиям полиграфического дизайна. От задания к заданию изучаются методы проектирования визиток, элементов фирменного стиля, открыток, буклетов, проспектов, плакатов, календарей, детских книжек и других малоформатных печатных изданий.

Программа знакомит учащихся с историей книгопечатания, культурой полиграфического мастерства, со спецификой художественного и технического редактирования, с элементами технологии печатного процесса и основными способами печати. Реальным выходом каждого задания являются оригинал-макеты, готовые к полиграфическому воспроизведению. Прохождение каждого учебного задания, в основном, имитирует проектную деятельность дизайнера-графика, знакомит с методами предпроектного исследования (сбор информации, аналоги, постановка задачи) и основными этапами проектирования, компьютерного макетирования и допечатной подготовки различных типов малоформатных изданий.

Осваивая проектные технологии полиграфического дизайна на последнем году обучения, работая в профессиональных графических редакторах Macromedia FreeHand и Adobe Photoshop, учащиеся постоянно совершенствуют визуальную составляющую результатов своей работы, за счет расширения диапазона используемых композиционных приемов, добиваясь формирования и предъявления «индивидуального подчерка» работ, личностного отношения, индивидуального «дизайнерского видения», без которого невозможно прийти к совершенствованию и преображению окружающего мира. Учащиеся работают над индивидуальными и групповыми проектами, готовятся к их представлению в профессиональном сообществе Санкт-Петербурга.

Адресат программы: учащиеся 16-18 лет:

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна и визуальных искусств посредством поиска оригинальных композиционных решений при проектировании малоформатных печатных изданий.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с историей книгопечатания, культурой полиграфического мастерства, со спецификой художественного и технического редактирования, с элементами технологии печатного процесса и основными способами печати;
- познакомить учащихся с типами печатных изданий и спецификой печатных жанров;
- сформировать практические навыки использования композиционных приемов для усиления визуального эффекта работы.

Развивающие:

- сформировать устойчивую потребность в самореализации, индивидуальную творческую позицию;
- сформировать готовность к постановке творческих задач, направленных на расширение границ восприятия и сознания.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб;
- сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества;
- сформировать визуальную культуру учащихся.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется на третьем году обучения и ориентирована на формирование предпрофессиональных компетенций учащихся, находящихся в процессе активного самоопределения.

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Содержание учебных заданий может быть скорректировано в связи с подготовкой к участию в мероприятиях, выставках, проектах, могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки, конкурса, городского проекта;
- при работе над межпредметными проектами.

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Формы занятий:

- Лекция
- Технологический практикум
- Проектный практикум
- Деловая игра
- Творческая мастерская
- Конференция
- Конкурс
- Выставка
- Защита проектов
- Мастер-класс
- Фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)

— Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
— Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

— учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
— компьютер с подключением к сети Интернет;
— проектор с экраном или крупноформатный 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: простые и цветные карандаши, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры, линейки, циркули и т.п.

Планируемые результаты:

Предметные:

— учащиеся будут иметь представление об истории книгопечатания, о культуре полиграфического мастерства, специфике художественного и технического редактирования, о технологии печатного процесса и основных способах печати;
— учащиеся знают типы печатных изданий и специфику печатных жанров;
— у учащихся сформированы практические навыки использования композиционных приемов для усиления визуального эффекта работы.

Метапредметные:

— у учащихся сформирована устойчивая потребность в самореализации, индивидуальная творческая позиция;
— сформирована готовность к постановке творческих задач, направленных на расширение границ восприятия и сознания.

Личностные:

— у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
— у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества;
— учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
— у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области композиции печатных изданий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	3	2	1	Педагогическое наблюдение
2.	Экслибрис	12	1	11	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
3.	Визитная карточка	12	1	11	Анализ работ
4.	Открытка	15	1	14	Отбор и подготовка работ на выставку
5.	Буклет	24	1	23	Презентация проектов
6.	Постер	18	1	17	Анализ работ по теме. Устный опрос
7.	Брошюра	21	1	20	Презентация проектов
8.	Итоговое занятие	3	0	3	Анализ и отбор работ для выставки
ИТОГО:		**108**	**8**	**100**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с историей книгопечатания, культурой полиграфического мастерства, со спецификой художественного и технического редактирования, с элементами технологии печатного процесса и основными способами печати;
- познакомить учащихся с типами печатных изданий и спецификой печатных жанров;
- сформировать практические навыки использования композиционных приемов для усиления визуального эффекта работы.

Развивающие:

- сформировать устойчивую потребность в самореализации, индивидуальную творческую позицию;
- сформировать готовность к постановке творческих задач, направленных на расширение границ восприятия и сознания.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб;
- сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества;
- сформировать визуальную культуру учащихся.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

История книгопечатания. Технология печатного процесса и основные способы печати. Концептуальные подходы и методы дизайна в оформлении визиток, открыток, буклетов, проспектов, плакатов, календарей, книг и других малоформатных печатных изданий.

Практика

Инструктаж: правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте.

2. Экслибрис

Теория

Понятие экслибриса как книжного знака владельца библиотеки. История экслибриса. Современный экслибрис. Традиционные и современные техники исполнения экслибрисов. Взаимосвязь графической символики с характером шрифта.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Задание исполняется в несколько этапов: 1. Графическое изображение иллюстративно-знаковой композиции в графических техниках. 2. Подбор шрифтовых гарнитур по каталогам. 3. Монтаж композиции экслибриса. Инструменты и материалы: профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов (стальные и тростниковые перья, гелевые ручки, кисть, тушь, рапидограф), монтажа и сборки оригинал-макета.

3. Визитная карточка

Теория

Визитная карточка как коммуникационный объект – носитель информации о физическом или юридическом лице, элемент фирменного стиля.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. В качестве учебного задания «Визитная карточка» характеризует личность автора, круг его интересов и амбиций и дает о нем необходимую информацию (адрес, телефон и т.п.). Стилистически задание должно быть связано с предыдущим («Экслибрис») элементами композиционно-графической пластики, техникой исполнения, адекватной новой задаче. Задание исполняется в несколько этапов: 1. Поиск идеи, проектное эскизирование, разработка композиционного и цветографического решения. 2. Отрисовка элементов и выбор шрифтовых гарнитур. 3. Подготовка созданных вручную графических элементов, набор необходимых текстов и монтаж композиционных элементов в единую композицию. На этом этапе возможно создание нескольких различных вариантов визитки, как черно-белых, так и цветных. Инструменты и материалы: Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов (стальные и тростниковые перья, гелевые ручки, кисть, тушь, рапидограф), монтажа и сборки оригинал-макета (макетные ножи, линейки, коврики для резки); копировально-множительная техника.

4. Открытка

Теория

Открытка как сложный многофункциональный объект дизайн-проектирования. Различные типы открыток: плоские (листовые) и трёхмерные (фальцованные, с высечкой, с оригинальной конструкцией). Дополнительные выразительные возможности развития проектной идеи в пространстве и времени при проектировании трёхмерной открытки.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Проектное решение открытки (концепция дизайна, цветографическое решение, стиль и технические приёмы) определяется её функциональным назначением («кому она адресована»). Содержание открытки: поздравление, приглашение, письмо, рекламное сообщение, календарная сетка, эпатаж, «хохма», слоган и т.п. Инструменты и материалы: Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов; копировально-множительная техника.

5. Буклет

Теория

Буклет как информационный объект-носитель. Проектирование фальцованных изданий. Конструирование и дизайн буклетов.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Сложность информационной структуры буклета зависит от его содержания и определяется необходимым количеством текста, использованием различных гарнитур, а также векторных и растровых изображений. Задание исполняется в несколько этапов: 1.Определение содержания буклета, сбор материалов, поиск проектной идеи. 2. Разработка конструкции и дизайн-организация элементов буклета. 3.Цветографическое решение, исполнение графических элементов. 4. Предварительная компоновка текстовых блоков и графических элементов. 5.Подготовка изображений, набор текстов и создание других графических элементов. 6. Монтаж буклета. Инструменты и материалы: бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов; копировально-множительная техника.

6. Постер

Теория

Постер (малоформатный плакат) как произведение искусства плаката и дизайн-графики, носитель гуманитарных и культурных ценностей, философских и парадоксальных идей. История плаката. Жанры плаката. Традиция и авангард в современной практике плакатного искусства.

Практика

Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы. Задание исполняется в несколько этапов: 1. Определение темы постера, сбор материалов, поиск проектной идеи. 2. Поиск структуры композиции и отбор выразительных средств. 3. Предварительная компоновка текстовых и графических элементов, подбор шрифтов, создание эскизного проекта, продумывание технологии изготовления. 4. Монтаж постера. Инструменты и материалы: Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для проектирования и создания графических элементов, копировально-множительная техника.

7. Брошюра

Теория

Методика проектирования и дизайна книг. Технологический цикл изготовления книг (допечатная подготовка, печать, послепечатная обработка). Печатный лист, доли листа; объём и формат издания. Конструкция и элементы печатных изданий; единицы измерения полиграфии. Особенности проектирования печатной продукции (содержание издания, идеология, стиль, макет издания, ритмический ряд элементов; иллюстративный материал и технологии создания графических изображений; расположение текста, выключка, кернинг и интерлиньяж). Верстка и модульная сетка. Спуск полос и послепечатная обработка (брошюровка, скрепление, вставка в обложку).

Практика

Проектирование издания по проблемам визуальной культуры – композиции, живописи, графике или собственного портфолио (возможно проектирование детской иллюстрированной книжки или иллюстрированного сборника стихов). Задание исполняется в несколько этапов: 1.Определение темы и содержания брошюры, сбор материалов, поиск проектной идеи. 2.Поиск структуры композиции и отбор выразительных средств. 3.Предварительная компоновка текстовых и графических элементов, подбор шрифтов, создание эскизного проекта, продумывание технологии изготовления. 4.Подготовка изображений, набор текстов и создание других графических элементов. 5.Сборка буклета. Инструменты и материалы: профессиональные графические инструменты, тушь, краски, клей, бумага, картон, фотоматериалы, самоклеющиеся пленки, копировально-множительная техника.

8. Итоговое занятие

Практика

Просмотр и анализ работ за учебный год вместе с учащимися. Отбор и оформление работ для итоговой выставки.

Планируемые результаты

Предметные:

- учащиеся будут иметь представление об истории книгопечатания, о культуре полиграфического мастерства, специфике художественного и технического редактирования, о технологии печатного процесса и основных способах печати;
- учащиеся знают типы печатных изданий и специфику печатных жанров;
- у учащихся сформированы практические навыки использования композиционных приемов для усиления визуального эффекта работы.

Метапредметные:

- у учащихся сформирована устойчивая потребность в самореализации, индивидуальная творческая позиция;
- сформирована готовность к постановке творческих задач, направленных на расширение границ восприятия и сознания.

Личностные:

- у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
- у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества;
- учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области композиции печатных изданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. 100 affiches Francaises. (100 французских афиш). – Paris, les Editions du Demi-Cercle, 1992. – 144 с.: ил. – ISBN: 2-907757-37-7.
2. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
3. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
4. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
5. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.
6. CD + DVD упаковка. Печать + постпечатная обработка. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-903190-11-1. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007. – ISBN-10: 2-940361-41-X, ISBN-13: 978-2-940361-41-0).
7. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
8. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
9. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
10. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
11. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
12. Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет. Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 144 с.: ил.
13. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
14. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
15. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
16. Index. Мульки, феньки и придумки. Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
17. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
18. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
19. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
20. Kuwayama Yasaburo. International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
21. Mike Quon. Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
22. New masters of poster design. – Rockport Publishers, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 978-1-59253-222-3
23. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
24. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
25. The Best of the Best of Brochure Design. Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
26. The First international Poster Biennale in Warsaw. – 1966.
27. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
28. Авторская книга. Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.
29. Адамов Е., Кричевский В. Оформление справочных изданий. – М.: 1981.
30. Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги. – М.: 1980.
31. АРТ открытка. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
32. Бахарев И.Е. Товарный знак. – М.: Промграфика, 1997.
33. Боровский А. У истоков советского театрального плаката. ДИ. 1977 №10.

34. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
35. Герчук Ю. Классики плакатного искусства. ДИ. №11, 1972.
36. Герчук Ю. Советская книжная графика. – М.: 1986.
37. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. – М.: 1988.
38. Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. – М.: 1977.
39. Добкин С.Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: 1985.
40. Как. Журнал. 1997-2001гг. М.
41. Книга и графика. – М.: 1972.
42. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
43. Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
44. Кузнецов Э.Д. Фактура как элемент книжного искусства. – М.: 1979.
45. Лаптев Владимир. Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005.
46. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
47. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
48. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
49. Ляхов В.Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. – М.: 1978.
50. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. Системное проектирование. Функциональный анализ. – М.: 1975.
51. Мир Дизайна. Журнал 1998-2001гг. СПб.
52. Немировский Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания. – М.: 1991.
53. Оформление книги. Конкурсы. Мнения. Проблемы. – М.: 1988.
54. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
55. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
56. Рывчин В.И. О художественном конструировании учебников. – М.: 1980.
57. Рывчин В.И., Леонардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое редактирование. – М.: 1977.
58. Самара Тимоти. Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайна. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
59. Серов С.И. Графика современного знака. М., Линия График, 2005. – 408 с.: ил.
60. Словарь справочник автора. – М.: 1979.
61. Третий глаз. Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
62. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
63. Херриотт Люк. Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007).
64. Ходьков Ю.Л. Товарный знак вчера и сегодня. СПб, 2005. – 264 с.: ил.
65. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
66. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. – М.: 1981.
67. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
2. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
3. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
4. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.
5. CD + DVD упаковка. Печать + постпечатная обработка. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-903190-11-1. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007. – ISBN-10: 2-940361-41-X, ISBN-13: 978-2-940361-41-0).
6. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
7. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
8. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
9. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
10. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
11. Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет. Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 144 с.: ил.
12. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
13. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
14. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
15. Index. Мульки, феньки и придумки. Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
16. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
17. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
18. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
19. Mike Quon. Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
20. New masters of poster design. – Rockport Publishers, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 978-1-59253-222-3
21. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
22. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
23. The Best of the Best of Brochure Design. Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
24. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
25. Авторская книга. Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.
26. АРТ открытка. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
27. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
28. Как. Журнал. 1997-2001гг. М.
29. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
30. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
31. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.

32. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
33. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
34. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
35. Самара Тимоти. Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайна. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
36. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
37. Херриотт Люк. Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007).
38. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
39. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

1. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
2. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
3. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
4. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
5. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
6. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
7. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
8. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
9. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
10. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
11. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
12. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
13. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
14. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru
15. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
16. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
17. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
18. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
19. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru

20. **ProtoART.ru -** архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
21. **re:vision -** интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
22. **rudesign.ru -** Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
23. **rudesigneast.ru -** промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
24. **Союз дизайнеров России -** официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
25. **Среда обитания -** развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
26. **stroganovka.ru -** большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
27. **top-design.su -** информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
28. **hi-design.ru -** информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
29. **Форма -** «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Таланкин Дмитрий Сергеевич, Таланкин Сергей Анатольевич
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	16-18 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Композиция печатных изданий» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	**Учебно-методические пособия для педагогов**	**Учебно-методические пособия для детей**	**Диагностические и контрольные материалы**	**Средства обучения**
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
2. ЭКСЛИБРИС	1. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001. 2. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил. 3. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing,	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка

	1993. 4. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3. 6. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X. 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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» 1. Курсив. Подборка журналов за 1997-2001 гг.	(образцы выполнения учебных заданий). 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). 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. 6. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам		и коврик для резки.

	2. Лаптев Владимир. Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005. 3. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл. 4. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997. 5. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995. 6. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил. 7. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил. 8. Про100 дизайн. Подборка журналов за 2003-2007 гг.	и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
3. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА	1. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001. 2. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил. 3. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. 4. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing,	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий). Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве наглядных пособий для	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

	1993. 5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3. 6. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.	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). 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. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших		

		детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
4. ОТКРЫТКА	1. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. 2. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X. 3. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 4. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование. Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
5. БУКЛЕТ	1. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил. 2. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

6. ПОСТЕР	1. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8. 2. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. 3. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X. 4. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 5. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
7. БРОШЮРА	1. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8. 2. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. 3. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X. 4. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. 5. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости итоговой диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники
№ 3 от «29» 05 2018 года

_____/М.Ю.Колганов /
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1813-д от «30» 08 2018 года

_____/М.Р.Катунова/
М.П. Генеральный директор

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Возраст учащихся: 16-18 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработчик:
Левиаш Ольга Викторовна
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий»** (далее – программа) входит в состав Комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3. (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися третьего года обучения. Программа имеет художественную направленность и углубленный уровень освоения.

Актуальность программы связана с реальной подготовкой учащихся к самостоятельной профессиональной деятельности. Наряду с проектированием конструкции и макета печатного издания, в рамках представленной программы, изучаются методы компьютерной верстки и обработки изображений, основные понятия и принципы работы настольных издательских систем.

Программа знакомит учащихся с проектными технологиями полиграфического дизайна. Реальным выходом каждого задания являются оригинал-макеты, готовые к полиграфическому воспроизведению. Прохождение каждого учебного задания, в основном, имитирует проектную деятельность дизайнера-графика, знакомит с методами предпроектного исследования (сбор информации, поиск аналогов, постановка задач) и основными этапами проектирования, компьютерного макетирования и допечатной подготовки различных типов малоформатных изданий. Учащиеся совершенствуют навыки работы в графических редакторах Macromedia FreeHand и Adobe Photoshop, глубже знакомятся с различными способами оцифровки оригиналов (сканирование, съемка цифровой фотокамерой, графический планшет), средствами создания и обработки цветных и черно-белых растровых изображений, набора и редактирования текста. Изучаются основы верстки, принципы взаимодействия и обмена информацией между различными приложениями. Большое внимание уделяется планированию работы – от идеи до конечного результата, в том числе, и технологического процесса исполнения оригинал-макета и его подготовки к печати. Полученные во время обучения навыки дают представление о профессиональной деятельности в графическом дизайне, а реализованные проектные работы дают возможность предъявить свой индивидуальный авторский почерк в профессиональном сообществе. Лучшие работы постоянно экспонируются на профессиональных выставках «Знак» и «Модулор», участвуют во многих всероссийских и международных выставках.

Адресат программы: учащиеся 16-18 лет:

Объём и сроки реализации: 1 год обучения, 108 часов, режим занятий - 3 часа в неделю.

Цель программы – развитие предпрофессиональных компетенций учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём проектирования печатных изданий.

Задачи программы:

Образовательные:

- познакомить учащихся с различными способами оцифровки оригиналов (сканирование, съемка цифровой фотокамерой, графический планшет), средствами создания и обработки цветных и черно-белых растровых изображений, набора и редактирования текста
- освоить технологию проектирования печатных изданий: «от идеи до воплощения»;
- сформировать практические навыки, используемые в разработке малоформатных печатных изданий при помощи компьютерных средств;
- сформировать представление о принципах работы настольных издательских систем (НИС) и взаимосвязи элементов комплекса аппаратных и программных средств НИС.

Развивающие:

- сформировать комбинаторное мышление, навыки планирования и реализации технологического процесса;
- сформировать готовность к творческому поиску, потребность в предъявлении авторского «индивидуального почерка» в реализованных проектах.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб;

— сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества;
— сформировать общую культуру учащихся.

Условия реализации программы

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется на третьем году обучения и ориентирована на формирование предпрофессиональных компетенций учащихся, находящихся в процессе активного самоопределения.

Обучение по программе предусматривает участие детей в коллективных межпредметных проектах; мастер-классах (как в пространстве Дизайн-центра, так и на различных специализированных дизайнерских площадках, конкурсах и выставках детского творчества); в формировании ежегодной отчётной выставки Дизайн-центра; в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, конференциях городского, всероссийского и международного уровней; в создании индивидуальных выставок учащихся в пространстве Дизайн-центра; в совместных мероприятиях учащихся, педагогов и родителей (индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники и др.); в творческих пробах и профориентационных мастерских. Учащиеся активно погружаются в единое профориентирующее пространство и подключаются к участию в различных мероприятиях, которые помогут ребятам определиться с направлением будущей профессиональной деятельности и построить свою индивидуальную траекторию возможного профессионального развития.

Содержание учебных заданий может быть скорректировано в связи с подготовкой к участию в мероприятиях, выставках, проектах, могут быть включены дополнительные задания:

— соответствующие тематике определённой выставки, конкурса, городского проекта;
— при работе над межпредметными проектами.

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

Формы занятий:

— Лекция
— Технологический практикум
— Проектный практикум
— Деловая игра
— Творческая мастерская
— Конференция
— Конкурс
— Выставка
— Защита проектов
— Мастер-класс
— Фестиваль

Формы организации деятельности учащихся на занятии

— Фронтальная: объяснение теоретического материала, мастер-классы, творческие мастерские, демонстрация и просмотр дизайнерских объектов, тематических видеороликов и электронных презентаций, показ и обсуждение иллюстраций, книг, беседы о дизайнерском искусстве и т.п.
— Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия по созданию коллективной работы/проекта (арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
— Групповая: выполнение практических заданий в малых группах или парах, взаимный анализ творческих продуктов и т.п. (задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося)
— Индивидуальная: выполнение индивидуальных заданий и проработка авторского проекта с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации,

теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков (используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе).

Материально-техническое оснащение

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютеры с подключением к сети Интернет и установленным программным обеспечением для работы с векторной и растровой графикой;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- цветной и чёрно-белый принтеры;
- сканер.

Инструменты и материалы:

- бумага белая различной плотности для лазерной и струйной печати;
- бумага цветная различной плотности для лазерной и струйной печати;
- бумага белая для эскизирования и записей;
- графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся будут знать и понимать значение способов оцифровки оригиналов (сканирование, съемка цифровой фотокамерой, графический планшет), средств создания и обработки цветных и черно-белых растровых изображений, набора и редактирования текста;
- учащиеся освоят технологию проектирования печатных изданий: «от идеи до воплощения»;
- у учащихся будут сформированы практические навыки, используемые в разработке малоформатных печатных изданий при помощи компьютерных средств;
- учащиеся получат представление о принципах работы настольных издательских систем (НИС) и взаимосвязи элементов комплекса аппаратных и программных средств НИС.

Метапредметные:

- у учащихся будет сформировано комбинаторное мышление, навыки планирования и реализации технологического процесса;
- учащиеся будут проявлять готовность к творческому поиску, потребность в предъявлении авторского «индивидуального подчерка» в реализованных проектах.

Личностные:

- у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
- у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества;
- учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области композиции печатных изданий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	**Вводное занятие**	**3**	**2**	**1**	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ СКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ШРИФТА (ЭКСЛИБРИС ИЛИ ЛИЧНЫЙ ЗНАК)		**21**	**7**	**14**	
2.	Оцифровка изображений. Сканирование черно-белых оригиналов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
3.	Редактирование черно-белых растровых изображений.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
4.	Импорт, экспорт. Форматы графических файлов.	3	1	2	Устный опрос
5.	Создание и редактирование геометрических и текстовых элементов.	3	1	2	Педагогическое наблюдение
6.	Печать на черно-белом лазерном принтере. Параметры печати.	3	1	2	Анализ, самоанализ работ
II. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА)		**21**	**7**	**14**	
7.	Сканирование цветных оригиналов. Первичная цветокоррекция.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
8.	Редактирование цветных изображений. Ретушь. Цветокоррекция.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
9.	Работа со шрифтом. Параметры шрифта и текстового блока.	3	1	2	Педагогическое наблюдение
10.	Основы теории цвета. Цветовые модели RGB и CMYK.	3	1	2	Устный опрос
11.	Печать на цветном принтере. Параметры печати и материалы.	3	1	2	Просмотр и анализ работ
III. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ОТКРЫТКА)		**18**	**6**	**12**	
12.	Векторизация изображений: автотрассировка.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
13.	Векторизация изображений: ручная отрисовка.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
14.	Работа со слоями и уровнями в приложении векторной графики.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
IV. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ДВУХСТОРОННЕГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (БУКЛЕТ)		**24**	**8**	**16**	
15.	Текстовые редакторы. Набор и редактирование текстов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение

16.	Многостраничные документы. Шаблоны, работа со страницами.	3	1	2	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
17.	Основы верстки. Импорт текста и форматирование текстового блока.	6	2	4	Устный опрос
18.	Создание и редактирование сложных векторных объектов.	6	2	4	Педагогическое наблюдение
19.	Печать и послепечатная обработка двустороннего фальцованного издания.	3	1	2	Презентация проектов. Экспертиза проектов
V. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ОДНОСТОРОННЕГО СРЕДНЕФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ПОСТЕР)		**21**	**6**	**15**	
20.	Дополнительные возможности приложения растровой графики: фильтры.	9	3	6	Устный опрос
21.	Дополнительные возможности приложения векторной графики.	6	2	4	Педагогическое наблюдение. Устный опрос
22.	Дополнительные возможности при работе с текстовыми блоками.	3	1	2	Презентация проектов. Экспертиза проектов
23.	Итоговое занятие	3	0	3	Анализ и отбор работ для выставки
ИТОГО:		**108**	**36**	**72**	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Задачи программы

Образовательные:

- познакомить учащихся с различными способами оцифровки оригиналов (сканирование, съемка цифровой фотокамерой, графический планшет), средствами создания и обработки цветных и черно-белых растровых изображений, набора и редактирования текста
- освоить технологию проектирования печатных изданий: «от идеи до воплощения»;
- сформировать практические навыки, используемые в разработке малоформатных печатных изданий при помощи компьютерных средств;
- сформировать представление о принципах работы настольных издательских систем (НИС) и взаимосвязи элементов комплекса аппаратных и программных средств НИС.

Развивающие:

- сформировать комбинаторное мышление, навыки планирования и реализации технологического процесса;
- сформировать готовность к творческому поиску, потребность в предъявлении авторского «индивидуального почерка» в реализованных проектах.

Воспитательные:

- способствовать активизации профессионального самоопределения через систему творческих проб;
- сформировать коммуникативную компетентность, навыки эффективного творческого сотрудничества;
- сформировать общую культуру учащихся.

Содержание программы

I. СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ СКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ШРИФТА (ЭКСЛИБРИС ИЛИ ЛИЧНЫЙ ЗНАК)

1. Вводное занятие.

Теория

Обзор компьютерных технологий (аппаратного и программного обеспечения), применяемых на допечатной стадии создания полиграфической продукции. Периферийные устройства ввода и вывода. Программы ввода и обработки изображений, текстовые редакторы и программы верстки.

Практика

Инструктаж: правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», правила поведения и техника безопасности при нахождении на территории Учреждения, в лабораториях, на улице, в транспорте.

2. Оцифровка изображений. Сканирование черно-белых оригиналов.

Теория

Принципы растровой графики. Процедура сканирования и программное обеспечение для ввода графической информации в компьютер («оцифровки» изображений). Режимы сканирования (непрозрачный оригинал, негатив, позитив). Параметры сканирования черно-белых изображений (разрешение, диапазон оптических плотностей (уровни), гамма, градационная кривая, усиление резкости и устранение растровой структуры).

Практика

Сканирование одного или нескольких чёрно-белых графических изображений с установкой необходимых параметров. Необходимое оборудование: компьютер, сканер, приложение растровой

графики. Инструменты и материалы: бумага белая для записей и эскизирования; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры.

3. Редактирование черно-белых растровых изображений.

Теория

Использование различных инструментов и команд приложения растровой графики для редактирования черно-белых растровых изображений. Ретушь, нерезкое маскирование, градационная коррекция (уровни, кривые). Отличия режимов Grayscale и Bitmap. Подготовка изображения для последующей векторизации.

Практика

Предварительная обработка и ретушь отсканированных на предыдущем этапе изображений. Необходимое оборудование: компьютер, приложение растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

4. Импорт, экспорт. Форматы графических файлов.

Теория

Взаимодействие между различными графическими приложениями. Операции импорта и экспорта, наиболее употребительные форматы записи векторной и растровой графики (собственные форматы приложений, форматы для обмена и архивирования, сжатие с потерями и без потерь). Импорт растрового изображения в программу векторной графики, размещение, масштабирование, кадрирование. Встроенные изображения и ссылки.

Практика

Импортирование ранее отсканированных и обработанных растровых изображений в программу векторной графики, размещение, масштабирование, кадрирование. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

5. Создание и редактирование геометрических и текстовых элементов.

Теория

Принципы векторной графики, отличия и области применения растровых и векторных изображений. Роль приложений векторной графики в допечатной подготовке. Создание и редактирование геометрических и текстовых элементов в приложении векторной графики.

Практика

Введение необходимых геометрических и текстовых элементов для создания целостной законченной композиции экслибриса или личного знака. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

6. Печать на черно-белом лазерном принтере. Параметры печати.

Теория

Аппаратные и программные средства для черно-белой печати. Черно-белый лазерный принтер, процедура и параметры печати (разрешение, формат листа, масштаб, количество копий).

Практика

Подготовка полученных на предыдущем этапе работ к печати, экспериментирование с установками принтера, распечатка одной или нескольких исполненных композиций. Необходимое оборудование: компьютер, черно-белый лазерный принтер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей; бумага белая и/или цветная различной плотности для лазерной печати.

II. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА)

7. Сканирование цветных оригиналов. Первичная цветокоррекция.

Теория

Сканирование непрозрачных цветных оригиналов. Параметры сканирования и первичная цветокоррекция (диапазоны оптических плотностей и градационные кривые цветовых каналов, селективная цветокоррекция).

Практика.
Сканирование одного или нескольких цветных изображений с установкой необходимых параметров и первичной цветокоррекцией. Необходимое оборудование: компьютер, сканер, приложение растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая для записей и эскизирования; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры.

8. Редактирование цветных изображений. Ретушь. Цветокоррекция.
Теория
Редактирование цветных растровых изображений в приложении растровой графики. Ретушь изображений при помощи различных инструментов и команд. Обзор инструментов и команд, применяемых для цветокоррекции. Причины потери качества изображения при цветокоррекции и методы её снижения, рациональный подбор инструментов.
Практика
Ретушь и цветокоррекция отсканированных на предыдущем этапе изображений. Необходимое оборудование: компьютер, приложение растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

9. Работа со шрифтом. Параметры шрифта и текстового блока.
Теория
Работа со шрифтом в приложении векторной графики. Подбор параметров шрифта и текстового блока (гарнитура, начертание, кегль, кернинг, трекинг, интерлиньяж), соответствующих художественному образу разрабатываемого оригинал-макета.
Практика
Добавление и размещение текстовых элементов, подбор и задание для них необходимых параметров с целью создания целостной законченной композиции визитной карточки. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

10. Основы теории цвета. Цветовые модели RGB и CMYK.
Теория
Основы теории цвета. Модели цвета RGB и CMYK. Принципы цветоделения. Работа с цветом в приложениях векторной и растровой графики. Панели, инструменты и команды для работы с цветом в программе векторной графики.
Практика
Конвертирование отсканированных ранее цветных изображений из модели RGB в модель CMYK и обратно, установка соответствующих параметров в приложении растровой графики. Окрашивание текстовых и других векторных элементов в приложении векторной графики при помощи соответствующих панелей и инструментов. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

11. Печать на цветном принтере. Параметры печати и материалы.
Теория
Аппаратные и программные средства для цветной печати. Цветной принтер, процедура и параметры печати (разрешение, цветокоррекция, формат листа, масштаб, количество копий). Правильный подбор материалов для печати.
Практика
Подготовка полученных на предыдущем этапе работ к печати, экспериментирование с установками принтера, распечатка одной или нескольких исполненных композиций. Необходимое оборудование: компьютер, цветной струйный или лазерный принтер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей; бумага белая различной плотности для цветной струйной или лазерной печати.

III. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ОТКРЫТКА)

12. Векторизация изображений: автотрассировка.

Теория

Способы преобразования растровых изображений в группы векторных объектов. Инструмент автотрассировки и его параметры. Подготовка растровых изображений для последующей трассировки. Корректировка полученных контуров.

Практика

Импортирование растрового изображения (отсканированного эскиза или изображения, полученного с цифровой фотокамеры) в векторную программу и его векторизация с применением функции автотрассировки с последующей коррекцией полученных контуров. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

13. Векторизация изображений: ручная отрисовка.

Теория

Векторизация растровых изображений вручную. Инструменты, применяемые для ручной отрисовки. Создание и редактирование кривых Безье: типы опорных точек и их редактирование, способы изменения кривизны отдельных участков кривой.

Практика

Импортирование растрового изображения (отсканированного эскиза или изображения, полученного с цифровой фотокамеры) в векторную программу и его векторизация способом ручной отрисовки. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; принтер. Инструменты и материалы: бумага белая для эскизирования и записей; графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры; бумага для лазерной и/или струйной печати.

14. Работа со слоями и уровнями в приложении векторной графики.

Теория

Работа со слоями и уровнями расположения объектов в программе векторной графики. Панели и команды, используемые при создании многослойных комбинированных (изображение + текст) композиций.

Практика

Создание оригинал-макета открытки с использованием изображений, выполненных в предыдущих заданиях и добавлением необходимых текстовых элементов. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

IV. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ДВУХСТОРОННЕГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (БУКЛЕТ)

15. Текстовые редакторы. Набор и редактирование текстов.

Теория

Набор и редактирование текста в текстовом редакторе. Проверка орфографии. Форматирование текста. Форматы текстовых документов. Кодировки.

Практика

Формирование текста для будущего буклета – его набор, редактирование, форматирование, проверка орфографии. Необходимое оборудование: компьютер, чёрно-белый лазерный принтер, текстовый редактор – независимый или встроенный в приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей; бумага белая для лазерной печати.

16. Многостраничные документы. Шаблоны, работа со страницами.

Теория

Создание и редактирование многостраничных документов в приложении векторной графики. Форматирование документа, создание шаблона страницы, добавление, удаление, копирование, перемещение отдельных страниц в рабочем поле.

Практика

Создание шаблона оригинал-макета будущего буклета. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

17. Основы верстки. Импорт текста и форматирование текстового блока.

Теория

Основы верстки. Импортирование текстов, подготовленных при помощи текстовых редакторов, в документ приложения векторной графики. Типы текстовых блоков, их создание и изменение формы. Параметры текстового блока и абзаца (выключка, интерлиньяж, кернинг и трекинг, абзацный отступ, расстояние между абзацами).

Практика

Импортирование и размещение текста в файле буклета. Практическое применение изученных средств для работы с текстом в процессе его форматирования и размещения текстовых блоков. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

18. Создание и редактирование сложных векторных объектов.

Теория

Создание и редактирование сложных векторных объектов в приложении векторной графики. Типы опорных точек. Редактирование контуров при помощи опорных точек. Применение параметрических преобразований (сдвиг, поворот, масштабирование, скос, зеркальное отображение) для повышения точности и качества исполнения работы.

Практика

Создание оригинал-макета буклета с использованием текстовых и векторных элементов различной сложности. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей.

19. Печать и послепечатная обработка двустороннего фальцованного издания.

Теория

Процедура печати двусторонних документов с использованием струйных и лазерных малоформатных принтеров. Послепечатная обработка малоформатного фальцованного печатного издания (биговка, фальцовка, обрезка).

Практика

Подготовка полученных на предыдущем этапе работ к печати, распечатка и послепечатная обработка буклета (биговка, фальцовка, обрезка) – получение конечного изделия. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики; цветной струйный или лазерный и чёрно-белый лазерный принтеры. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей; бумага белая и цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

V. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ОДНОСТОРОННЕГО СРЕДНЕФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ПОСТЕР)

20. Дополнительные возможности приложения растровой графики: фильтры.

Теория

Создание сложных графических композиций средствами приложения растровой графики. Использование фильтров для создания различных «спецэффектов» (имитации текстур и различных графических техник, геометрических и цветовых искажений).

Практика

Подготовка изображений для постера с использованием изученных средств приложения растровой графики (по выбору учащегося). Необходимое оборудование: компьютер, приложение растровой

графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

21. Дополнительные возможности приложения векторной графики.

Теория

Создание сложных графических композиций средствами приложения векторной графики. Дополнительные панели приложения векторной графики и их использование для синтеза сложных по структуре векторных элементов и групп элементов.

Практика

Разработка оригинал-макета постера с использованием изученных средств приложения векторной графики (по выбору учащегося) и материалов, созданных в предыдущем задании. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

22. Дополнительные возможности при работе с текстовыми блоками.

Теория

Текстовые «спецэффекты»: направление текста вдоль контура, придание текстовому блоку произвольной формы, «обтекание» текстом объектов различной формы, вставка векторного элемента в текстовый блок.

Практика

Доработка оригинал-макета постера с применением изученных возможностей работы с текстовыми элементами и материалов, созданных в предыдущих заданиях. Необходимое оборудование: компьютер, приложение векторной графики. Инструменты и материалы: бумага белая и графические инструменты для записей и эскизирования.

23. Итоговое занятие

Практика.

Рефлексия, анализ и самоанализ проектов. Отбор, распечатка, послепечатная обработка и оформление учебных проектов для итоговой выставки. Необходимое оборудование: компьютер, приложения векторной и растровой графики; цветной струйный или лазерный и чёрно-белый лазерный принтеры. Инструменты и материалы: бумага белая и цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки; рамки, бумага для паспарту, стикеры.

Планируемые результаты

Предметные:

- — учащиеся будут знать и понимать значение способов оцифровки оригиналов (сканирование, съемка цифровой фотокамерой, графический планшет), средств создания и обработки цветных и черно-белых растровых изображений, набора и редактирования текста;
- — учащиеся освоят технологию проектирования печатных изданий: «от идеи до воплощения»;
- — у учащихся будут сформированы практические навыки, используемые в разработке малоформатных печатных изданий при помощи компьютерных средств;
- — учащиеся получат представление о принципах работы настольных издательских систем (НИС) и взаимосвязи элементов комплекса аппаратных и программных средств НИС.

Метапредметные:

- — у учащихся будет сформировано комбинаторное мышление, навыки планирования и реализации технологического процесса;
- — учащиеся будут проявлять готовность к творческому поиску, потребность в предъявлении авторского «индивидуального подчерка» в реализованных проектах.

Личностные:

- у учащихся будет сформирована устойчивая мотивация к творческому труду, учащиеся будут проявлять трудолюбие, усердие и аккуратность;
- у учащихся разовьется коммуникативная компетентность, учащиеся освоят навыки эффективного творческого сотрудничества;
- учащиеся будут проявлять стремление к высокому профессиональному уровню исполняемых работ, готовности к творческому эксперименту, поиску новых форм и решений;
- у учащихся расширится кругозор, эрудиция и общая компетентность в области композиции печатных изданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕМАТИКЕ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил.
2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил.
3. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 400 с.: ил.
4. Келби Скотт, Нельсон Феликс. Photoshop CS2. Советы знатоков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006. – 288+8 с.: ил. – ISBN: 5-8459-1014-5.
5. КомпьюАрт. Подборка журналов за 1997-2015 гг.
6. КомпьюПринт. Подборка журналов за 1997-2015 гг.
7. Кузнецов Ю.В. Технология обработки изобразительной информации. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 312 с.: ил.
8. Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. / Пер. с англ. – М.: ООО «РТВ-Медиа», 2001. – 400 с.: ил.
9. Маргулис Дэн. Препресс-ресурсы. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 2000. – 256 с.: ил.
10. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – 472 с. – (Серия «Книжное дело»).
11. Пикок Джон. Издательское дело. / Пер. с англ. – М.: ЭКОМ, 1998. – 400 с.: ил.
12. Пикок Джон. Издательское дело. / Пер. с англ. 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: ЭКОМ, 2000. – 424 с.: ил.
13. Смирнов В.Д. Цифровые фотоаппараты. Базовые модели и основы теории. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 192 с.: ил.
14. Стефанов С.И. Полиграфия для рекламистов и не только. – (Серия «Рекламные технологии»). – М.: Гелла-принт, 2002. – 352 с.: ил. – ISBN: 5-0901008-18-9.
15. Уиллмор Бен. Новое в Photoshop CS2 для профессионалов. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2006. – 255 с.: ил. – ISBN: 5-469-01224-7.
16. Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. – М.: ЭКОМ, 1997. – 336 с.: ил.

ПО КОМПОЗИЦИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГА:

17. 100 affiches Francaises. (100 французских афиш). – Paris, les Editions du Demi-Cercle, 1992. – 144 с.: ил. – ISBN: 2-907757-37-7.
18. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
19. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
20. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
21. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.
22. CD + DVD упаковка. Печать + постпечатная обработка. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-903190-11-1. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007. – ISBN-10: 2-940361-41-X, ISBN-13: 978-2-940361-41-0).
23. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
24. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
25. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
26. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
27. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
28. Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет. Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 144 с.: ил.

29. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
30. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
31. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
32. Index. Мульки, феньки и придумки. Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
33. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
34. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
35. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
36. Kuwayama Yasaburo. International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
37. Mike Quon. Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
38. New masters of poster design. – Rockport Publishers, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 978-1-59253-222-3
39. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
40. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
41. Publish. Подборка журналов за 1997-2004 гг.
42. The Best of the Best of Brochure Design. Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
43. The First international Poster Biennale in Warsaw. – 1966.
44. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
45. Авторская книга. Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.
46. Адамов Е., Кричевский В. Оформление справочных изданий. – М.: 1981.
47. Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги. – М.: 1980.
48. АРТ открытка. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
49. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил.
50. Бахарев И.Е. Товарный знак. – М.: Промграфика, 1997.
51. Боровский А. У истоков советского театрального плаката. ДИ. 1977 №10.
52. Введенская сторона. Подборка журналов за 2007-2015 гг.
53. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
54. Герчук Ю. Классики плакатного искусства. ДИ. №11, 1972.
55. Герчук Ю. Советская книжная графика. – М.: 1986.
56. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. – М.: 1988.
57. Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. – М.: 1977.
58. Добкин С.Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: 1985.
59. Как. Журнал. 1997-2001гг. М.
60. Книга и графика. – М.: 1972.
61. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
62. Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
63. Кузнецов Э.Д. Фактура как элемент книжного искусства. – М.: 1979.

64. Курсив. Подборка журналов за 1997-2001 гг.
65. Лаптев Владимир. Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005.
66. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
67. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
68. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
69. Ляхов В.Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. – М.: 1978.
70. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. Системное проектирование. Функциональный анализ. – М.: 1975.
71. Мир Дизайна. Журнал 1998-2001гг. СПб.
72. Немировский Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания. – М.: 1991.
73. Оформление книги. Конкурсы. Мнения. Проблемы. – М.: 1988.
74. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
75. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
76. Про100 дизайн. Подборка журналов за 2003-2007 гг.
77. Птахова И. Простая красота буквы. – СПб.: Русская графика, 1997. – 288 с.: ил.
78. Рывчин В.И. О художественном конструировании учебников. – М.: 1980.
79. Рывчин В.И., Леонардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое редактирование. – М.: 1977.
80. Самара Тимоти. Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайна. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
81. Серов С.И. Графика современного знака. М., Линия График, 2005. – 408 с.: ил.
82. Словарь справочник автора. – М.: 1979.
83. Третий глаз. Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
84. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
85. Херриотт Люк. Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007).
86. Ходьков Ю.Л. Товарный знак вчера и сегодня. СПб, 2005. – 264 с.: ил.
87. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
88. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. – М.: 1981.
89. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ:

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил.
2. Айриг С., Айриг Э. Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил.
3. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.

4. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
5. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
6. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.
7. CD + DVD упаковка. Печать + постпечатная обработка. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-903190-11-1. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007. – ISBN-10: 2-940361-41-X, ISBN-13: 978-2-940361-41-0).
8. Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
9. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
10. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
11. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
12. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
13. Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет. Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 144 с.: ил.
14. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
15. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
16. Index. Календарь. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
17. Index. Мульки, феньки и придумки. Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
18. Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
19. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
20. Jury David. Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
21. Mike Quon. Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
22. New masters of poster design. – Rockport Publishers, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 978-1-59253-222-3
23. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
24. ParaType. Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
25. The Best of the Best of Brochure Design. Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
26. Typography Twenty Five. The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
27. Авторская книга. Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.
28. АРТ открытка. Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
29. Визитные карточки. – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
30. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: практическое руководство. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 400 с.: ил.
31. Как. Журнал. 1997-2001гг. М.
32. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.

33. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
34. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
35. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
36. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
37. Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
38. Самара Тимоти. Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайна. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
39. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).
40. Херриотт Люк. Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007).
41. ХХХАРШАК. Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
42. Эльбрюнн Б. Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

30. **a3d.ru** -витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости, **сайт** http://www.a3d.ru
31. **ADCR** - профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров, **сайт** http://www.adcrussia.ru
32. **Architektonika** - on-line архитектурное обозрение, **сайт** http://architektonika.ru
33. **Глазычев.Ру** - сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева, **сайт** http://www.glazychev.ru
34. **Дизайн для профессионалов** - «Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства», **сайт** http://www.profydesign.ru
35. **Дизайн – как стиль жизни** - Информационный портал по дизайну, **сайт** http://www.rosdesign.com
36. **Deforum** - информационный дизайнерский портал, **сайт** http://www.deforum.ru
37. **Designet.ru** - большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки, **сайт** http://www.designet.ru старая версия http://www.old.designet.ru
38. **Д.Журнал** - онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов, **сайт** http://www.djournal.com.ua
39. **IDI.ru** - Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information), **сайт** http://www.idi.ru
40. **Интерни** - блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира, **сайт** http://www.internirussia.ru
41. **кАк** - информационный портал (и печатный журнал) по дизайну, **сайт** http://kak.ru
42. **cardesign** - сообщество автомобильных дизайнеров, **сайт** http://www.cardesign.ru
43. **krilinks** - обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну, **сайт** http://www.krilinks.ru

44. **Международная академия брэнда** - информационный проект, посвященный брэндингу, **сайт** http://bestbrand.ru/rus/main.htm
45. **Moloko+** - pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них, **сайт** http://www.molokoplus-mag.com
46. **New Porker** - электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках, **сайт** http://newporker.ru
47. **Novate.Ru** - интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.), **сайт** http://www.novate.ru
48. **People of Design** - содержательный блог о дизайне, **сайт** http://peopleofdesign.ru
49. **ProtoART.ru** - архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал, **сайт** http://protoart.ru
50. **re:vision** - интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.), **сайт** http://www.revision.ru
51. **rudesign.ru** - Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др, **сайт** http://www.rudesign.ru
52. **rudesigneast.ru** - промышленный дизайн в восточное Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов, **сайт** http://ru.designeast.eu
53. **Союз дизайнеров России** - официальный сайт союза дизайнеров России, **сайт** http://www.sdrussia.ru
54. **Среда обитания** - развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов, **сайт** http://www.sreda.boom.ru
55. **stroganovka.ru** - большой информационный художественный проект, **сайт** http://www.stroganovka.ru
56. **top-design.su** - информационный проект алтайского союза дизайнеров, **сайт** http://top-design.su/main
57. **hi-design.ru** - информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды, **сайт** http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm
58. **Форма** - «архитектура и дизайн для тех, кто понимает», **сайт** http://www.forma.spb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
в рамках Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

ФИО разработчика (ков)	Левиаш Ольга Викторовна
Направленность программы	художественная
Продолжительность освоения	1 год
Возраст детей	16-18 лет
Нормативное обеспечение	Общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий» Рабочая программа План воспитательной работы (план мероприятий) Инструкции по технике безопасности Нормативная документация

РАЗДЕЛЫ УМК

Разделы /темы программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории.	Инструкции по технике безопасности на улице, в транспорте, в учреждении и в лаборатории. Основные правила безопасной работы в помещениях ДДЦ. Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Анкеты. Устный опрос. Ведомости входной диагностики результативности освоения программы.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
I. СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ СКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ШРИФТА (ЭКСЛИБРИС ИЛИ ЛИЧНЫЙ ЗНАК)	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:	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка

	— 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», «Модулор». — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники» — Книга из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Педагоги: сегодня» Курсив. Подборка журналов за 1997-2001 гг. Лаптев Владимир. Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл. Лучшие визитные карточки России. Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997. Лучшие знаки и логотипы 1990-1995. Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995. Портфелио 1998. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.	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). 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. 7. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам,		и коврик для резки.

	Портфелио 2000. Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил. Про100 дизайн. Подборка журналов за 2003-2007 гг.	выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров). Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.		
II. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА)	Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001. Index. Знаки и логотипы. Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил. Best of Graphis Editorial. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. Best of Graphis Typography. – Switzerland, Page One Publishing, 1993. Carter David E. The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3. Carter David E. The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
III. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА МАЛОФОРМАТНОГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ОТКРЫТКА)	Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X. Identity. Журнал, №10, весна 2007. –	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости текущей диагностики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

	М.: АртГрафикс.ру, 2007. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.			
IV. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ДВУХСТОРОННЕГО ФАЛЬЦОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (БУКЛЕТ)	Index. Фирменный стиль. Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил. Index. Фирменный стиль. Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.
V. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА ОДНОСТОРОННЕГО СРЕДНЕФОРМАТНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (ПОСТЕР)	Designing the 21st Century. Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8. Graphic Design (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3. Graphic Design: America Two. Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X. Identity. Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007. Identity. Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.	Книги, художественные альбомы, иллюстрированные энциклопедии. Презентации. Каталоги и электронный архив учебных работ по программе за предыдущие годы (образцы выполнения учебных заданий).	Ведомости итоговой диагностики результативности освоения программы. Ведомости динамики результативности освоения программы. Устный опрос. Просмотр работ. Анкетирование.	Компьютер, проектор, экран. Приложения векторной и растровой графики. Бумага белая и графические инструменты для записей, бумага цветная различной плотности для струйной и лазерной печати; резак, линейка и коврик для резки.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

В процессе обучения по Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» используется разнообразный диагностический инструментарий для выявления, фиксации и предъявления результатов обучения.

Используемые формы контроля

- **Формы входного контроля**: педагогическое наблюдение. Поскольку комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» является завершающей ступенью обучения в Дизайн-центре, то учащиеся приходящие на обучение имеют определенный объем умений и навыков, полученных в предыдущие годы. Необходимость входного контроля объясняется необходимостью оценки имеющихся навыков и возможностью корректировки уровня предлагаемых заданий в зависимости от творческого потенциала обучающегося. Входная диагностика проводится в течение 2-3 первых занятий каждого учебного курса с целью выявления исходного уровня умений, определения творческих потенциала, интересов и склонностей.
- **Формы текущего контроля**: анализ, самоанализ и взаимоанализ текущих работ. Осуществляется по итогам каждой темы в течение учебного года для отслеживания уровня усвоения материала программы, развития личностных качеств учащихся, уровня сформированности проектной, коммуникативной и организационной компетентностей учащихся.
- **Формы промежуточного контроля**: просмотр работ, оценка активности, творческого подхода, навыков групповой работы в ходе выполнения проектов, результатов участия в проектах и выставках единого профориентационного пространства, активность реализации себя в творческих пробах.
- **Формы итогового контроля**: итоговое занятие, результаты участия в ежегодных городских выставках, конкурсах, проектах.

Способы и критерии оценки результативности

Результативность учащихся оценивается по следующим критериям:

- Соответствие выполненного задания поставленной цели.
- Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
- Выразительность и эстетические качества работы.
- Продуктивность работы (наличие большого количества работ).
- Качество исполнения работ.
- Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
- Трудолюбие, усердие, желание работать.
- Способность к творческому взаимодействию с другими учащимися и с педагогом (способность работать в коллективе над общим проектом, «обучаемость»)
- Сформированность коммуникативной, проектной, организационной компетентности.

Оценка результативности осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместного обсуждения и анализа работ и проектов группой;
- в процессе коллективных обсуждений и анализа результатов работы группы педагогами Дизайн-центра;

— в процессе анализа и отбора лучших работ для отчётных, тематических, городских, всероссийских, международных выставок, конкурсов, проектов;
— по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты, творческие пробы и т.п.
— по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных), получение дипломов и призовых мест.

Фиксация оценки результативности: производится в течение года по мере освоения учебных тем, участия в проектах и предъявления результатов своего творчества. Результаты суммируются два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости (Приложение) в соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности, также фиксируется участие в выставках и включение работ учащегося в методический фонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра.

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

В их числе:

- Открытый детский проект-конкурс «День детских изобретений»;
- Открытый городской детский проект «Я дизайнер 100-идей!»;
- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-студий «Лес идей»;
- Открытый городской интерактивный детский фестиваль дизайна «Перпетуум мобиле»;
- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-проектов «Новый год»;
- Ежегодные отчётные выставки Детского дизайн-центра;
- Городские выставки-конкурсы дизайн-студий;
- Выставки детского творчества различного уровня;
- Специализированные дизайнерские выставки международного, всероссийского и городского уровней.

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

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)»

Методический комплекс Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» 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 образовательной программы Детского дизайн-центра 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», «Модулор».

10. Альбомы из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники», «Педагоги: сегодня».
11. Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
12. 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.