

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 (художественная)» г. Калуги

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»

(программа предмета по выбору
для детских школ искусств)

Автор: преподаватель рисунка, живописи и композиции

Мищенко Людмилы Владимировны

Калуга
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Тематический план занятий.....	5
3. Часть 1. Организация плоскости линией, пятном, цветом. 1 четверть..	9
4. Часть 1. Организация плоскости линией, пятном, цветом. 2 четверть	14
5. Часть 2. Шрифты. Шрифтовые композиции. 3 четверть.....	18
6. Часть 2. Шрифты. Шрифтовые композиции. 4 четверть.....	23
7. Методический план по теме: «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение».	27
8. Методический комментарий к открытому уроку по теме: «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение».	37
9. Заключение.....	40
10. Приложение.....	42
11. Работы некоторых выпускников, работающих дизайнерами.....	80
12. Список литературы.....	87

ВВЕДЕНИЕ

Детские школы искусств являются одной из первых ступеней в получении профессионального художественного образования. В основе программ ДШИ заложены основные академические предметы, такие как рисунок, живопись, композиция, скульптура и история искусств. С введением в программу ДШИ предметов по выбору, направленных на профессиональную ориентацию учащихся, возникла необходимость разработать ряд дополнительных программ. Такой программой является «Программа предмет по выбору «Основы дизайна» для детских школ искусств». Программа рассчитана на учеников старших классов, возраст детей от 12 до 15 лет.

В настоящее время в средних специальных и высших учебных заведениях все чаще открываются отделения по направлениям подготовки дизайнеров, где требуется знание шрифтов, шрифтовых композиций, более широкое знакомство с предметом цветоведение, организация плоскости формой, цветом, линией. Эти знания необходимы как на вступительных экзаменах, так и для общего развития учащихся, которые порой не имеют представления о профессии дизайнера. Одной из задач является познакомить учащихся с профессией дизайнера, ее разнообразными направлениями.

Основная задача данной программы - дать учащимся знания, умения, навыки, необходимые при профессиональной ориентации в художественном образовании, расширении кругозора и более осознанного выбора профессии в области дизайна. Программа для ДШИ «Основы дизайна» опирается на разработанные автором ранее программу трехгодичного курса Дизайна для ДШИ (1999 - 2002 гг., 2005 г.), программу по цветоведению (1998 г.), опыт работы на кафедрах дизайна в высших учебных заведениях.

Программа направлена на развитие у учащихся творческого потенциала, художественного вкуса, расширение кругозора, дизайнерского мышления, обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями. Итоговые занятия по полугодиям проводятся с элементами инновационной педагогической технологии – «метода проектов» и имеет непосредственное отношение к профессиональной ориентации будущих выпускников школы. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности приобретения знаний в процессе решения конкретных практических задач или проблем.

Программа является комплексной. Состоит из двух частей, первая из которых посвящена организации плоскости и основам цветоведения, вторая шрифтам и шрифтовым композициям. Программа рассчитана на 140 академических часов. Занятия проводятся с учетом календарно-тематического плана 4 часа в неделю.

1 четверть	36 часов
2 четверть	32 часа
3 четверть	40 часов
4 четверть	32 часа
Итого:	140 часов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Тематический план занятий

№ п/п	Наименование задания	Цели и задачи	Применяемые материалы	Кол-во часов
Часть 1. Организация плоскости линией, пятном, цветом				
1 четверть				
1	Введение. Основные понятия. Упражнения: «Точка», «Линии».	Познакомить с общими закономерностями дизайна, с профессией дизайнер. Дать определение направлению Дизайн.	Бумага, карандаш, маркер	2
2	Формат и организация плоскости.	Познакомить учащихся со способами и законами организации плоскости и разнообразием форматов.	Бумага, карандаш, тушь, перо, цветная бумага для аппликации, ножницы	4
3	Графическая композиция на основе изучения природных форм.	Закрепить навыки графической подачи композиции, воспитывать эстетические чувства, творческое воображение, развивать фантазию и понимание прекрасного.	Бумага, карандаш, тушь, перо, кисть	4
4	Цвет. Спектр. Основные понятия.	Дать расширенные понятия о цвете, как художественном средстве выражения в дизайне, живописи, композиции.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	4
5	Композиция в цвете на плоскости с применением цветового тона,	Целью задания является закрепление тем по цветоведению, приобретения навыка	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	6

	насыщенности, яркости.	организации плоскости.		
6	Композиция в цвете на плоскости с применением различных цветовых контрастов.	Закрепление тем по цветоведению, приобретение навыка работы с цветом.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	8
7	Композиция на основе изученного материала с применением природных форм.	Применив декоративный модуль, добиться гармоничного сочетания цветов	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	8
Итого:				36
2 четверть				
8	Ассоциативное восприятие цвета.	Научиться выявить с помощью цвета как естественные, так и искусственные ассоциации, строить цветовые группы.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей	4
9	Символические характеристики цвета.	Необходимо дать первоначальные знания в интерпретировании значений, заложенных в символических формах и цветовых гаммах.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	4
10	Эмоциональное восприятие цвета.	Зафиксировать эмоциональное содержание выбранного понятия с целью наибольшего выражения эмоциональной значимости цветовых отношений.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей	4
11	Организация плоскости линией, тоном, цветом.	Применение средств гармонизации, отношений между стилизованными формами.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	8

12	Условный дизайн-проект на организацию плоскости с применением цвета.	Закрепить знания, полученные за полугодие по организации плоскости в графике, применение знаний по цветоведению и сочетание графических и колористических навыков.	Бумага, карандаш, гуашь, кисти, маркер, цветная бумага для коллажа, ножницы, клей	12
Итого:				32
Часть 2. Шрифты. Шрифтовые композиции				
3 четверть				
13	Шрифты. Классификация.	Беседы по истории шрифтов. Терминология.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер гуашь, кисти	4
14	Основные законы написания шрифтов.	Закрепить основные понятия в написании шрифтов	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	4
15	Ритмический строй шрифта. Упражнения.	Знакомство с основными закономерностями. Закрепление темы в упражнениях.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	4
16	Удобочитаемость шрифта. Упражнения.	Беседа о простоте графических форм, интервалы. Закрепление темы в упражнениях.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	4
17	Написание разных видов шрифтов на плоскости.	Навыки написание видов шрифтов по выбору.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	8
18	Образность шрифтов на основе рубленого шрифта. Исполнение в коллаже.	Умение применить образное мышление в подборе слова и его написании.	Бумага, карандаш, ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей	4
19	Шрифтовая композиция в квадрате. Плоскость-пространство.	Итоговая композиция за 3 четверть на организацию плоскости с помощью шрифтов. Пробудить творческий потенциал	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	12

Итого:				40
4 четверть.				
20	«Буква – образ». Сюжетный рисунок.	Развивает важное в дизайн - образовании идейно-художественное начало. В игровой форме закрепляет знания о пропорциях и значении рисунка буквы.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	4
21	Эмоциональная направленность в написании шрифтов. Упражнения.	Умение совместить эмоциональную содержательность линии и шрифта, использовать линии, развивать технику рисунка, чувство композиции.	Бумага, карандаш, тушь, перо, маркер	4
22	Образная шрифтовая композиция.	Создать композицию по выбранной теме. Исполнить ее с помощью слов, линий, образов.	Бумага, карандаш, тушь, перо	8
23	Дать понятия «товарный знак», «логотип», их использование и значение. Применение цвета.	Закрепление знаний по цветоведению и применение их в шрифтовой композиции-вывеске. Приобщиться к профессии дизайнера	Бумага, карандаш, гуашь, кисти	8
24	Итоговая композиция по выбранной теме: «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение»	Закрепление материала по изученным темам с применением инновационной педагогической технологии – «метода проектов»	Наличие планшетов, бумага, карандаш, гелевая ручка, маркер, кисть, перо, тушь	8
Итого:				32
Всего:				140

* на каждом уроке применяются наглядные пособия по темам, работы прошлых лет, при необходимости интернет ресурсы.

Часть 1. Организация плоскости линией, пятном, цветом. 1 четверть

Тема 1. «Введение. Основные понятия».

Цели и задачи:

Знакомство с предметом «Основы дизайна». Рассказать учащимся о профессии дизайнер. Дать определение направлению Дизайн. Рассказать о связи дизайна с искусством и предметами рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств. Показать примеры (видеоряд, наглядные пособия).

Познакомить с общими закономерностями дизайна, знание которых способствует творческой деятельности, дает возможность грамотно, сознательно подходить к творческому процессу. Сделать акцент на необходимости связи единства и содержания в произведениях искусства, зависимости законов дизайна от содержания.

Предложить учащимся сделать упражнение на организацию плоскости листа - точкой, линией. Рассказать об эмоциональной выразительности линий. Обсудить упражнение в конце урока (*Приложение 1*).

Вариант исполнения задания:

- эскизы: упражнение «Точка», формат А-4
- эскизы: упражнение «Линии», формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, маркер

Количество часов: 2 ч.

Тема 2. «Формат и организация плоскости».

Цели и задачи:

Познакомить учащихся со способами организации плоскости. Симметричное и асимметричное размещение ситуации, равновесие,

необязательно выраженное симметрией, различные ритмические чередования формы. Дать понятие о динамических свойствах формы, статике, динамике.

Выполнить упражнения, организовав заданную плоскость с помощью геометрических форм. Проследить сочетание отдельных элементов изображения между собой, их расположение, равновесие. Согласовать конфигурацию, соотношение объектов разной формы с форматом и размером (*Приложения 2, 3*).

Вариант исполнения задания:

- упражнения на формате А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, цветная бумага для аппликации, ножницы

Количество часов: 4 ч.

Тема 3. «Графическая композиция на основе изучения природных форм».

Цели и задачи:

Общие принципы формообразования наиболее наглядно раскрываются в развитии органических структур и форм живой природы. Многое из того, что создает природа, используется в художественном творчестве. Согласованность различных свойств формы природы: конструктивных, структурных, пропорциональных, фактурных являются определяющими эстетическими признаками и выражают соразмерность в общем единстве частей.

На примере изучения природных форм растений: зарисовки с натуры, стилизация, организация плоскости, линейная, тональная подача, акценты в композиции, подчинение главному, выполняются графические композиции (*Приложения 4, 5*). Большое внимание уделяется подаче композиции, воспитанию эстетического чувства, творческого воображения, фантазии и понимания прекрасного.

Вариант исполнения задания:

- эскизы на формате А-4
- оригинал, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, кисть

Количество часов: 4 ч.

Тема 4. «Цвет. Спектр. Основные понятия».

Цели и задачи:

Познакомить с истоками теории цвета. Основные учения о цвете – круг Ньютона, теория Гете, учение Иттена, Кандинского. Закрепить получение оттенков спектра в расширенном диапазоне. Дать понятия цвета, как художественного средства выражения в дизайне, живописи, композиции. Спецификация цвета: цветовой тон, светлота, яркость, насыщенность. Диапазон видения.

Показать многообразие восприятия цвета, взаимовлияние близлежащего цвета на восприятие другого. Дать научное обоснование восприятию цвета и закрепить на практических упражнениях небольшого формата (*Приложение б*).

Вариант исполнения задания:

- упражнения на формате А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 4 ч.

Тема 5. «Композиция в цвете на плоскости с применением цветового тона, насыщенности, яркости».

Цели и задачи:

Задание плоскостная (фронтальная) композиция является закреплением темы цветовой тон, воспринимаемая чистота цвета, яркость и

светлота, цветовой нюанс, тождество, образность. Составление композиции из модулей или ассоциаций, их сочетаний. Степень декоративности может быть: максимальной и незначительной, предметной и беспредметной (*Приложение 7*).

Вариант исполнения задания:

- несколько вариантов небольших композиций, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 6 ч.

Тема 6. «Композиция в цвете на плоскости с применением различных цветовых контрастов».

Цели и задачи:

Целью задания плоскостная (фронтальная) композиция является закрепление тем цветовой контраст (цветотоновой, взаимодополнительных цветов, светлого и темного, холодного и теплого, цветового насыщения), образность. Составление композиции из модулей или ассоциаций, их сочетаний. Декоративный модуль может быть изображенным условно: плоскостно, стилизованно, локально и др. (*Приложение 8*).

Вариант исполнения задания:

- несколько вариантов небольших композиций, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 8 ч.

Тема 7. «Композиция на основе изученного материала с применением природных форм».

Цели и задачи:

На основе природного материала, подражая природным формам, выявляя элемент для стилизации, применяя имитацию внешних признаков создать композицию на плоскости. Разработать цветовую гамму на основе ранее изученного материала, выполнить цветовую раскладку и применить ее в композиции (*Приложение 9*).

Добиться гармоничного сочетания цветов в пропорциях, производящих наиболее благоприятное эстетическое воздействие (*Приложение 10*).

Вариант исполнения задания:

- раскладка по цветам, оригинал на формате А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 8 ч.

Часть 1. Организация плоскости линией, пятном, цветом. 2 четверть

Тема 8. «Ассоциативное восприятие цвета».

Цели и задачи:

Задание направлено на развитие образного мышления в решении композиции. Знакомство с различными типами ассоциаций, закономерностями их построения. Выполнение цветовых композиций, используя различные ассоциативные подходы. Исходной точкой теории цветовых впечатлений для понимания учащихся, является исследование цветовых проявлений в природе.

Каждый ученик в соответствии со своими наклонностями должен определить для себя (с участием преподавателя) меру своей работы по изучению природы, т.е. физическое отражение характерных особенностей реально существующих в природе объектов. Научиться выявить с помощью цвета как естественные, так и искусственные ассоциации, строить цветовые группы (*Приложение 11*).

Вариант исполнения задания:

- небольшие 2-3 композиции в квадрате на формат А-3
- коллаж из фоторепродукций на формате А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти, ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей

Количество часов: 4 ч.

Тема 9. «Символические характеристики цвета».

Цели и задачи:

Показать использование символа в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре. Символ, как «идейно-образная конструкция», обладает огромной смысловой насыщенностью. Абстрактность его формы позволяет в

свернутом виде, симультанно, представить особое значение, информацию для человека. Знакомство с доступными для учащихся символами расширяет кругозор, дает возможность использования новых идей.

Символисты в 19 веке уделяли большое внимание цвету и цветовосприятию. Цвет, слово, музыкальный звук – все есть символ. Учащиеся знакомятся с символикой цвета в разных направлениях искусства. Выполняют упражнения на символику цвета и звука (*Приложение 12*).

В символе тесно взаимосвязаны форма и цвет. Необходимо дать первоначальные знания в интерпретировании значений, заложенных в символических формах и цветовых гаммах.

Вариант исполнения задания:

- небольшие 3-4 композиции в квадрате на формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 4 ч.

Тема 10. «Эмоциональное восприятие цвета».

Цели и задачи:

Эмоционально-образная выразительность цвета также рассматривается в качестве одного из аспектов его формообразующего действия. Эмоциональное звучание цвета связано с его символикой и ассоциациями, характерными для какой-либо культурной общности людей. Цвет непосредственно влияет на чувства, может влиять на человека через объективные и субъективные ассоциации. Поэтому задание на эмоциональное восприятие действительности с учетом цвета, очень важно на начальной стадии подготовки учащихся.

Попытаться в эскизах зафиксировать эмоциональное содержание выбранного понятия с целью наибольшего выражения эмоциональной

значимости цветовых отношений, доводя до высокого «регистра»
(Приложение 13).

Вариант исполнения задания:

- небольшие 2 композиции на формате А-4
- коллаж из фоторепродукций на формате А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти, ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей

Количество часов: 4 ч.

Тема 11. «Организация плоскости линией, тоном, цветом».

Цели и задачи:

Выявление в композиции смысловых связей на примере доступной для учащихся темы: «Натюрморт». Подбор предметов по смыслу, организация плоскости, работа линией, пятном, применение цвета. Линейная техника строится на контрасте линий с плоскостью изображения. На активность восприятия влияют четкость пересечений, наклона диагоналей. Композиция строится на взаимоотношении пересекающихся, непересекающихся, сплетающихся линий, прямые, кривые и т.п.

Применение средств гармонизации, отношений между формами. Тональное и цветное пятно используется для контрастов и выразительности композиции (Приложение 14).

Вариант исполнения задания:

- оригинал на формате А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, гуашь, кисти

Количество часов: 8 ч.

Тема 12. «Условный дизайн-проект на организацию плоскости с применением цвета».

Цели и задачи:

На основе изученного материала последовательно, по разработанным эскизам выполняется композиция по выбранным и утвержденным темам. Например, исполнить «Эскиз панно для росписи стены с учетом цветовых разработок», или «Эскиз мозаики, с учетом ассоциативного восприятия цвета», или «Эскиз рисунка ткани в разных цветовых гаммах» и т.д. *(Приложение 15, 16, 17.)*

Целью является закрепить знания, полученные за полугодие по организации плоскости в графике, применение знаний по цветоведению и сочетание графических и колористических навыков.

Вариант исполнения задания:

- эскизы на формате А-4
- оригинал от 1-го до 4-х листов, формат А-4, А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, маркер, гуашь, кисти, ножницы, цветная бумага для коллажа, клей

Количество часов: 12 ч.

Часть 2. Шрифты. Шрифтовые композиции. 3 четверть

Тема 13. «Шрифты. Классификация».

Цели и задачи:

Шрифт – основа графического дизайна, индикатор визуальной культуры. В тоже время шрифт – самое уязвимое место современного мирового дизайна. В этой области – самые высокие требования к квалификации, тех, кто создает новые шрифты, и к разборчивости, вкусу тех, кто их применяет.

Поэтому необходимо на этапе начального дизайнерского образования познакомить учащихся с историей развития шрифта, дать понятия классификации шрифтов, развить вкус, ощущения прекрасного, дать первоначальные навыки работы со шрифтами, развить образное мышление.

На первом занятии даются короткие упражнения на создание эскиза буквицы как наиболее доступного для понимания изображения шрифтового знака, с которым учащиеся знакомы по теме «Книжная иллюстрация» (*Приложение 18*).

Вариант исполнения задания:

- оригинал упражнения эскиз буквицы, формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, маркер, гуашь, кисти

Количество часов: 4 ч.

Тема 14. «Основные законы написания шрифтов».

Цели и задачи:

Познакомить учащихся с таблицами написания шрифтов, применением шрифтов и их многообразием. Необходимо отметить, что все латинские и славяно-русские прямые шрифты по принципу построения

можно разбить на две типичные группы: антиквенную, в основе которой прямоугольник, и медийную – основой написания которой является квадрат.

Закрепить основные понятия в написании шрифтов доступнее всего для детского возраста на примере рубленого шрифта, который имеет несложную модульную сетку: прямоугольник 3 х 5 см и квадрат 5 х 5 см (*Приложение 19*). Учащиеся старшего возраста могут подробнее познакомиться с написанием шрифтов по модульной сетке типа антиквы.

Вариант исполнения задания:

- варианты 2-3 упражнения, формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, маркер

Количество часов: 4 ч.

Тема 15. «Ритмический строй шрифта. Упражнения».

Цели и задачи:

Учащиеся уже знакомы с понятиями ритма. Шрифт подчиняется всем зрительным закономерностям ритма. Закономерности ритмического сочетания отдельных элементов букв, через слова, строки, оказывают прямое воздействие на ритм всего композиционного построения надписей (*Приложение 20*).

Познакомить с закономерностями ритмического строя, применяя таблицы, зарисовки. Дать основные понятия. Закрепление темы в упражнениях.

Вариант исполнения задания:

- вариант исполнения по образцу, формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш

Количество часов: 4 ч.

Тема 16. «Удобочитаемость шрифта. Упражнения».

Цели и задачи:

Беседа о простоте графических форм, интервалы. Удобочитаемость – это общая оценка пригодности шрифта. Ясность шрифта подразумевает быструю узнаваемость букв, оправданную простоту их графики. Необходимость соблюдения этих принципов объясняется психофизиологическими особенностями человека, особенностями зрения, скоростью осознания букв и осмысления слов. Эти законы рассматриваются на примерах таблиц, делаются выводы (*Приложение 20*).

Закрепление темы в упражнениях.

Вариант исполнения задания:

- вариант исполнения по образцу, формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш

Количество часов: 4 ч.

Тема 17. «Написание разных видов шрифтов на плоскости».

Цели и задачи:

Учиться создавать образные шрифтовые композиции, индивидуальные авторские шрифты невозможно без основ написания классических шрифтов. Учащимся предлагается выбрать виды шрифтов и написать слова на основе ранее изученных тем. При этом вспоминаем, что классическая антиква соответствовала XIX веку, ренессанс-антиква – эпохе Возрождения, а рубленый шрифт в XX веке называли «шрифтом века».

Таким образом, вспомнив историю, учащиеся приобретают знания и навыки в написании видов шрифтов по выбору (*Приложение 21*). Знакомятся с материалами для написания шрифтов.

Вариант исполнения задания:

- оригинал, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо

Количество часов: 8 ч.

Тема 18. «Образность шрифтов на основе рубленого шрифта. Исполнение в коллаже».

Цели и задачи:

Рубленый шрифт наиболее доступный в написании, поэтому на его основе, предлагается выполнить коллаж на образность шрифтов. Образ в шрифте - это мысль, выраженная специфическими художественными средствами. Детям наиболее понятно, когда смысл слова соответствует изображению с фоторепродукций. В одном задании закрепляется написание шрифтов и развивается образное мышление ребенка.

Техника исполнения задания – коллаж – способствует не только быстрому исполнению задания, но и запоминанию темы (*Приложение 22*). Закрепляется умение применить образное мышление в подборе слова и его написании.

Вариант исполнения задания:

- оригинал 2-3 варианта, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, ножницы, подборка фоторепродукций для коллажа, клей

Количество часов: 4 ч.

Тема 19. «Шрифтовая композиция в квадрате. Плоскость – пространство».

Цели и задачи:

Итоговая композиция за 3 четверть на организацию плоскости с помощью шрифтов и оптическое изменение плоскости. Выбрать характер начертания букв и слов, их рисунок, попробовать подчинить идее. Изменяя

пропорциональное соотношение ширины, высоты букв, можно придать шрифту самую разнообразную ритмическую направленность, добиваясь большей выразительности композиции. Одной из задач является пробудить творческий потенциал (*Приложение 23*).

Вариант исполнения задания:

- оригинал 2 варианта, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, маркер

Количество часов: 12 ч.

Часть 2. Шрифты. Шрифтовые композиции.

4 четверть

Тема 20. «Буква – образ». Сюжетный рисунок».

Цели и задачи:

Создать образную композицию одной выбранной буквы. Наглядным материалом служат рисованные инициалы с сюжетно-тематическими рисунками. В упражнениях учащиеся могут придумать букву в образе слов, которые начинаются на эту букву или составить букву из художественных образов, ассоциирующихся с этой буквой (*Приложение 24*).

Задание творческое, развивает фантазию, заставляет анализировать, думать о пропорциях, закрепляет навык работы линией, тоном, пятном. Задание развивает важное в дизайн-образовании, идейно-художественное начало, соподчинение мелких деталей главному. А так же в игровой форме закрепляет знания о пропорциях и значении рисунка буквы.

Вариант исполнения задания:

- эскизы, варианты, формат А-4
- оригинал, формат А-4

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, маркер

Количество часов: 4 ч.

Тема 21. «Эмоциональная направленность в написании шрифтов. Упражнения».

Цели и задачи:

Умение совместить эмоциональную содержательность линии и слов. Для задания учащиеся подбирают слова, которые могут передать то или иное состояние. Применяв логическую метафору – соподчинение понятий, психологическую метафору – соподчинение зрительного восприятия, дети должны научиться сознательно использовать линии, развивать технику

рисунка, чувство композиции. Создавать композиции из слов (*Приложение 25*).

Необходимо привести примеры как в рекламе используется чувственная, агрессивная, жизнеутверждающая окраска визуальных текстов.

Вариант исполнения задания:

- оригинал на формате А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо, маркер

Количество часов: 4 ч.

Тема 22. «Образная шрифтовая композиция».

Цели и задачи:

Главным изобразительным средством любого графического проекта является его композиция. Именно в композиции проявляется профессиональный индивидуализм. Задача дизайнера привлечь внимание и вызвать интерес у зрителя.

Задача для учащихся создать композицию по выбранной теме. Исполнить ее с помощью написания слов. Широко использовать выразительное качество линий при решении композиционных задач. Дети должны научиться сознательному использованию линий, развивать технику рисунка, чувство композиции. Создавать композицию из слов, букв, знаков. Задание заставляет творчески подойти к решению задачи, увлекает детей, развивает образно-пространственное мышление на плоскости листа (*Приложение 26, 27*).

Вариант исполнения задания:

- эскизы, варианты, формат А- 4

- оригинал, формат А- 3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, тушь, перо

Количество часов: 8 ч.

Тема 23. «Понятия «товарный знак», «логотип», их использование и значение».

Цели и задачи:

Такие понятия как «товарный знак», «логотип», «фирменный стиль» давно на слуху и широко используются в современной жизни. Необходимо на начальной стадии обучения познакомить учащихся с предназначением и основами проектирования знаков. Пусть пока работы будут несовершенны, но задача на основе полученных знаний и упражнений дать возможность создать знак, применить его, использовать цвет. Приобщиться к профессии дизайнера, который создает и букву, и шрифт, подчинив идее. Это сложный вариант задания, который учащиеся выполняют с большим интересом и пониманием задачи (*Приложение 28*).

В задании решаются такие задачи как закрепление знаний по цветоведению и применение их в шрифтовой композиции – вывеске (*Приложение 29, 30*).

Вариант исполнения задания:

- эскизы, варианты, формат А-4
- оригинал знака, формат А-4
- оригинал шрифтовой композиции, формат А-3

Применяемые материалы:

- бумага, карандаш, гуашь, кисти

Количество часов: 8 ч.

Тема 24. «Итоговая композиция по выбранной теме: «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение».

Цели и задачи:

Освоение и закрепление знаний о выразительных средствах графики. Освоение и овладение элементарными практическими умениями и навыками в написании образного шрифта по модульной сетке. Развитие у детей

изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии, эстетического чувства, развитие умения достигать цельности образа, единства композиции, законченности в воплощении своей идеи. Получение представления о практической значимости и прикладных возможностях дизайнерского творчества.

Работа ведется последовательно. На основе разработанной «Буквы-образа» создается по модульной сетке алфавит в едином образе, подчиняя каждую букву общей дизайнерской концепции. Утвердив алфавит в эскизах, учащиеся исполняют подачу графическими материалами на формате А-3. После просмотра детям предлагается выполнить вывеску на основе разработанного алфавита (*Приложение 31, 35*).

Вспомнив законы компоновки на формате, учащиеся выполняют эскизы, придерживаясь заданной дизайнерской концепции (*Приложение 32*). Утвердив свои идеи, работу выполняют на формате А-3 в графической подаче. В конце занятий проходит просмотр, на котором отмечаются лучшие работы, интересные идеи, дается позитивная оценка (*Приложение 33,34,36*). На просмотре преподаватель сохраняет доброжелательную атмосферу, чтобы дети получили удовлетворение от сделанной работы, а главное почувствовали вкус дизайнерской профессии.

Вариант исполнения задания:

- эскизы алфавита, формат А-4
- оригинал авторского алфавита, формат А-3
- эскизы вывески, формат А-4
- оригинал вывески на основе авторского алфавита, формат А-3

Применяемые материалы:

- наличие планшетов, бумага, карандаш, гелевая ручка, маркер, кисть, перо, тушь

Количество часов: 8 ч.

Методический план по Теме 24: «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение»

(Прилагается видео – версия урока 19 мин. (есть 45 мин.))

Урок 1. «Авторский или дизайнерский алфавит»

Цели и задачи:

- освоение и закрепление знаний о выразительных средствах графики;
- освоение и овладение элементарными практическими умениями и навыками в написании образного шрифта по модульной сетке;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии, эстетического чувства;
- развитие умения достигать цельности образа, единства композиции, законченности в воплощении своей идеи.

Оборудование и материалы:

- Таблицы с изображением различных шрифтов, с их написанием;
- Фотографии или просмотр работ дизайнеров по этой теме в интернете, наличие планшетов;
- Работы, выполненные на прошлых уроках;
- Бумага формата А-3, А-4;
- Карандаши, ластик, линейка;
- Плакатные перья, гелевые ручки, маркеры, кисти для работы тушью;
- Тушь.

План урока:

1. Организационный момент – 5 мин.
2. Сообщение учебного материала по теме – 12-15 мин.
3. Практическая работа над эскизами – 45-60 мин.
4. Обсуждение, утверждение работы – 5-10 мин.
5. Перемена – 5 мин.
6. Сообщение о способах подачи разработанного материала – 10-15 мин.

7. Творческая (игровая) пауза – обсуждение подобранных работ по теме – 5-7 мин.
8. Практическая работа по подаче материала – 45- 60 мин.
9. Итог урока: обсуждение, просмотр разработанных алфавитов – 10-12 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности группы к уроку, наличие необходимых материалов. Объявление темы урока.
2. Сообщение учебного материала.

Сегодня мы с вами продолжаем изучать раздел «Графический дизайн. Шрифты». Мы уже познакомились с основными правилами написания шрифтов на примере рубленого шрифта, выполнив несколько упражнений на прошлых уроках (*Приложение 20*). Также вы исполнили задание «Буква-образ». (Учащимся демонстрируются работы с прошлых уроков, *Приложение 24*). На основе самых интересных вариантов, я предлагаю вам выполнить новое творческое задание «Авторский или дизайнерский алфавит». Авторский – потому что вы станете создателями своего творческого решения, а дизайнерский – потому что вы познакомитесь с работами дизайнеров, которые создают алфавиты. Воспользуемся интернет ресурсами и увидим огромное множество графических рисунков алфавита, над которыми работали дизайнеры-графики. Каждый алфавит индивидуален.

Но сначала давайте вспомним: «Что такое алфавит?». Ученики отвечают на вопросы, рассказывая о 33-х буквах алфавита, о создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии. Алфавит – форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков. Преподаватель дополняет, что в алфавите не всегда было 33 знака, например при Петре 1 буквы «омега» и «пси» были устранены в 1710 году... И только реформа 1917 года определила состав алфавита из 33 букв. Мы с вами будем создавать алфавит

по модульной сетке из 33 знаков. (Учащимся предлагается образец модульной сетки).

Чтобы понять принцип построения шрифта, необходимо все буквы алфавита сгруппировать по сходности начертаний. Схема вычерчивается на доске для наглядности:

1. **Н И П Ц Ш Щ** – преобладание вертикалей,
Ш Щ – широкая подгруппа, **Ц Щ** – одинаковые хвостовые элементы;
2. **А Д Л М У Х** – преобладание наклонных диагоналей,
М – широкая подгруппа, **У** – чем точка соединения диагоналей ниже, тем устойчивее буква, **Х** – пересечение диагоналей на уровне сечения в **Н**;
3. **О С Э Ю** – округлое начертание или вытянутый овал, немного выносят за пределы строк, не изменяя пропорций, широкая подгруппа;
4. **Б В З Р Ф Ч Ъ Ы Ь** – наличие округлых элементов, присоединенных к вертикальному штриху; **Ф** – широкая подгруппа,
5. **Г Е Т** – сходство построения горизонтальных штрихов, **Е** как у **Н**
6. **Ж К Я** – сходство вертикальных и нижних наклонных диагоналей

А теперь, основываясь на принцип начертания букв, используя свою разработанную «Букву – образ», стилизуя под нее буквы алфавита, работая над единым образом алфавита, вы можете создать свой авторский, дизайнерский алфавит.

Вспомним, что «Стилизация» - это сознательное употребление дизайнерских признаков, создание условного декоративного решения, путем подражания внешним формам природы или характерных предметов. «Единый образ» - это идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, возникающее в процессе проектирования.

Таким образом, учащиеся, прикоснувшись к методу проектов, получают возможность приобретения знаний в процессе решения конкретных практических задач.

3. Практическая работа над эскизами

Учащиеся на формате А-3, по намеченной модульной сетке, создают буквы алфавита, работая простым карандашом и ластиком (*Приложение 31*). При этом они делают эскизные зарисовки на листах А-4, советуется с преподавателем, вместе выбирают лучшие варианты букв и переносят их на формат А-3. Преподаватель выступает в роли консультанта, предоставляя возможность детям самостоятельно мыслить и анализировать, находить и решать проблему, привлекая для этой цели знания из разных областей.

4. Обсуждение, утверждение работы

Когда работа в карандаше на формате А-3 завершена, преподаватель обсуждает полученный результат, указывает на ошибки, дает возможность их исправить. Преподаватель отмечает интересные находки, идеи, поощряет детей похвалой. Утверждает работы для дальнейшего исполнения подачи (*Приложение 32*).

5. Перемена, во время которой учащиеся могут выйти из класса, отдохнуть, обсудить между собой результаты работы.

6. Сообщение о способах подачи разработанного материала

Прежде чем закончить работу, давайте вспомним способы подачи в графическом дизайне? Учащиеся называют задания, которые выполняли, применяя контур, силуэт, светотень, упражнения на выявление объема. (Преподаватель демонстрирует работы с прошлых уроков).

Но сегодня мы еще познакомимся с новыми для вас материалами, которыми работают художники графики, дизайнеры. Преподаватель, чтобы заинтересовать детей, ярко в форме беседы рассказывает и показывает следующие материалы. Гусиное перо, которым раньше писали чернилами, набор, привезенных из Китая кистей и китайскую тушь, набор, привезенный

из Италии: тушь и перо для каллиграфии; плакатные перья советского периода и деревянные ручки для них, а также, набор беличьих и колонковых кистей.

Давайте вспомним, что по технике исполнения шрифты подразделяются на рукописные и рисованные. Рукописные или каллиграфические, выполняются от руки в один прием с помощью кисти или перьев. Рисованные исполняются последовательным применением циркуля, лекал, когда сначала выстраивается контур буквы, а затем заливается краской или тушью. Так как учащиеся еще юные художники и начинающие «дизайнеры», то алфавит они будут исполнять контуром от руки как рисунок «Буквы-образа», пользуясь тушью, кистью, пером, маркером.

7. Творческая (игровая) пауза

Приготовив материалы для работы, ребята на эскизных листах, пробуют различные материалы, выбирают наиболее интересный для них и приступают к подаче.

8. Практическая работа по подаче материала

Учащиеся на формате А-3, где алфавит намечен простым карандашом, начинают работать. При этом они советуются с преподавателем, вместе выбирают лучшие варианты для подачи, чтобы сохранить образность шрифтов. Преподаватель предоставляет возможность детям освоить и закрепить работу выразительными графическими средствами, овладеть элементарными практическими навыками, а также развить у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, фантазию, эстетические чувства (*Приложение 33, 34*).

9. Итог урока: обсуждение, просмотр разработанных алфавитов

В классе устраивается мини-выставка-просмотр. На которой, в виде беседы с учениками, происходит анализ созданных алфавитов, дети как разработчики, рассказывают о своих идеях, средствах достижения.

Преподаватель ненавязчиво выступает как координатор, эксперт. Отмечает лучшие работы, интересные идеи, дает позитивную оценку, сохраняя доброжелательную атмосферу, чтобы дети получили удовлетворение от сделанной работы, а главное почувствовали вкус дизайнерской профессии.

Завершением данного «проекта», послужит задание следующего урока, где будет применен авторский шрифт каждого ученика.

Урок 2. «Авторский или дизайнерский алфавит. Его применение»

Цели и задачи:

- эстетическое, нравственное и трудовое воспитание;
- освоение и закрепление знаний о выразительных средствах графики, дизайна и их комплексное использование;
- освоение и овладение элементарными практическими умениями и навыками дизайнерской деятельности;
- получение представления о практической значимости и прикладных возможностях дизайнерского творчества;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии, эстетического чувства и понимания прекрасного.

Оборудование и материалы:

- Таблицы с изображением разработанных вывесок, шрифтовые таблицы;
- Подбор в интернете наиболее интересных вывесок, наличие планшетов;
- Работы, выполненные на прошлых уроках;
- Бумага формата А-3, А-4;
- Карандаши, ластик, линейка;
- Плакатные перья, гелевые ручки, маркеры, кисти для работы тушью;
- Тушь.

План урока:

1. Организационный момент – 5 мин.

2. Блиц – опрос. На основе самостоятельной работы учащихся – 10-12 мин.
3. Сообщение учебного материала по теме – 12-15 мин.
4. Практическая работа над эскизами – 45-60 мин.
5. Обсуждение, утверждение эскизов – 5-10 мин.
6. Перемена – 5 мин.
7. Сообщение о графической подаче и завершении работы – 10-12 мин.
8. Практическая работа по подаче материала – 45- 60 мин.
9. Итог урока: обсуждение, просмотр разработанных алфавитов и вывесок – 10-12 мин.

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности группы к уроку, наличие необходимых материалов, планшетов.

2. Блиц – опрос. На основе самостоятельной работы учащихся

Учащимся было дано задание, воспользовавшись планшетом и интернетом, найти наиболее интересные шрифтовые вывески фирм, магазинов, салонов и т.п. Объяснить, что привлекло их внимание, попытаться проанализировать применение шрифта, идею автора. Дети ставились в рамки, при которых необходимо научиться самостоятельно мыслить, анализировать, находить и решать проблему, привлекая для этой цели знания из разных областей, научиться прогнозировать результаты и возможные последствия различных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи.

Вопросы:

- Почему именно эта вывеска выбрана?
- Что с точки зрения дизайна привлекло внимание?
- Какой шрифт применил автор?
- Как строится композиция вывески?
- Что является акцентом в данной композиции?
- Пользовался ли автор образностью шрифта?

- Отражает ли название род деятельности фирмы, салона и т.п.

Учащиеся с большим интересом отнеслись к опросу, сделали выводы, увидели схожесть задач с их предыдущими заданиями, обозначили вместе с преподавателем цель и достижение результата на конкретных, реализованных дизайнерских работах.

3. Сообщение учебного материала по теме

Познакомившись с работами профессионалов, мы с вами попробуем создать свою вывеску на основе, разработанного авторского алфавита. Давайте вспомним, что дизайнер – специалист, работающий в сфере дизайна и обеспечивающий высокие потребительские свойства и эстетические качества. Считается, что формулы эффективной вывески не существует. Это все равно, что спросить художника о секрете создания великого произведения. Но в профессиональном плане дизайнер должен избегать «рекламного штампа», он должен пользоваться новыми авторскими дизайнерскими идеями, креативными решениями.

А где их черпать? В этом нам поможет, разработанный каждым из вас, индивидуальный авторский алфавит. Теперь нужно только придумать запоминающееся название шрифтовой вывески и применить свой алфавит.

Чтобы разместить буквы, нужно вспомнить правило о влиянии оптических полей букв на линейный ритм строк и оценить межбуквенные пробелы (*Приложение 20*). Преподаватель показывает на доске. А чтобы красиво разместить свой «проект» надо помнить, что оптическая ось симметрии надписи должна совпадать с оптической осью плоскости листа.

4. Практическая работа над эскизами

Учащиеся на формате А-3, намечают оптическую ось, создают модульную сетку для шрифта с учетом межбуквенных пробелов и ширины букв. Намечают буквы из придуманного названия вывески, пользуясь своим дизайнерским алфавитом. Работают простым карандашом и ластиком. При этом они делают эскизные зарисовки на листах А-4, советуются с

преподавателем, вместе выбирают лучшие варианты и переносят их на формат А-3. Преподаватель выступает в роли консультанта, предоставляя возможность детям самостоятельно мыслить и анализировать, находить и решать проблему.

5. Обсуждение, утверждение эскизов

Преподаватель обсуждает полученный результат, указывает на ошибки, дает возможность их исправить. Преподаватель отмечает интересные находки, идеи, поощряет детей похвалой. Утверждает работы для дальнейшего исполнения подачи, поддерживая у детей уверенность в результате.

6. Перемена, во время которой учащиеся могут выйти из класса, отдохнуть, обсудить между собой работы.

7. Сообщение о графической подаче и завершении работы

Преподаватель напоминает учащимся об эстетической стороне подачи работы, о старании, аккуратности, трудовой дисциплине без которых, сложно добиться хорошего результата. Так же напоминает о способах, которые применялись при выполнении авторского алфавита. Для целостного образа необходимо использовать тот же способ подачи.

В завершении работы нужно придерживаться изначальной идеи. Подчинить свой мини-дизайн-проект начальной концепции. Поэтому можно напомнить, что дизайн - это основная образно-тематическая идея будущего объекта, целостная модель.

8. Практическая работа по подаче материала

Учащиеся приступают к графической подаче задания. Преподаватель, подходит, следит за правильностью выполнения задания, общается с детьми. Выступает координатором «проекта». Напоминает, что целью урока являлась прагматическая направленность на результат, который можно получить, решив конкретную, практически значимую задачу (*Приложение 34, 35, 36*).

Этот результат можно увидеть, осмыслить, а идею можно применить в реальной практической деятельности.

9. Итог урока: обсуждение, просмотр разработанных алфавитов и вывесок

Просмотр работ проходит в выставки работ. На планшетах каждый ученик закрепляет по две работы: «Авторский алфавит» и «Вывеску», выполненную на основе разработанного алфавита. Где при оценке работы, учитывается композиция, идея, графическая подача и целостность образа. Преподаватель вновь ненавязчиво выступает как координатор, эксперт. Отмечает лучшие работы, интересные идеи, дает позитивную оценку, сохраняя доброжелательную атмосферу, чтобы дети получили удовлетворение от сделанной работы, а главное почувствовали вкус дизайнерской профессии.

Итоговые работы учащихся показаны в приложении. А ход урока представлен в видеозаписи открытого урока длительностью 19 мин и 45 мин.

Методический комментарий к открытому уроку

Представлен блок уроков, состоящий из двух академических часов по 45 минут по предмету «Основы дизайна», который проводился преподавателем в МБОУ ДОД «ДШИ № 3 (художественная) г. Калуги» Мищенко Людмилой Владимировной для учащихся 12-15 лет художественной школы.

Основная задача предмета – дать учащимся знания, умения, навыки, необходимые при профессиональной ориентации в художественном образовании. Задания строятся по принципу: от простого к сложному. На основе ранее изученных тем, учащимся предлагалось выполнить задания по теме «Дизайнерский алфавит» и как итог – создать «мини проект-вывеску».

Данный урок проводился с элементами инновационной педагогической технологии – «метода проектов» и имеет непосредственное отношение к профессиональной ориентации будущих выпускников школы. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности приобретения знаний в процессе решения конкретных практических задач или проблем. В нашем случае это создание дизайнерского алфавита и на его основе мини-проекта – вывески. В основе урока заложена необходимость применения исследовательских, поисковых, проблемных подходов, творческих по своей сути. Преподаватель в рамках данного урока выступал как один из разработчиков, координаторов, эксперт и консультант.

Основной целью урока являлась прагматическая направленность на результат, который можно получить, решив конкретную, практически значимую задачу. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Дети ставились в рамки, при которых необходимо научиться самостоятельно мыслить, анализировать, находить и решать проблему, привлекая для этой цели знания из разных областей, научиться прогнозировать результаты и возможные последствия различных

вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи. На уроке дети вместе с педагогом анализировали результаты своей творческой деятельности. Кроме того, в ходе урока решались и базовые цели и задачи дополнительного художественного образования, такие как

- эстетическое, нравственное и трудовое воспитание;
- освоение и закрепление знаний о выразительных средствах графики, ДПИ, дизайна и их комплексное использование;
- освоение и овладение элементарными практическими умениями и навыками дизайнерской деятельности;
- получение представления о практической значимости и прикладных возможностях дизайнерского творчества;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии, эстетического чувства и понимания прекрасного;
- воспитание интереса и любви к искусству дизайна, его истории;

Совместная работа учащихся и педагога строилась следующим образом. Предварительно дети готовились, выполняя домашние задания по сбору материала по теме урока. Затем на уроке, они проектировали авторский алфавит на основе знаний, полученных на предыдущих занятиях. Далее, проанализировав материал, подготовленный к уроку, учащимся предлагалось выполнить творческое упражнение в виде проекта вывески, основываясь на индивидуально разработанном авторском шрифте. В ходе урока было применено использование нового для художественной школы технического средства – планшета. Дети сами учились собирать материал и профессионально анализировать проект. Во время выполнения задания преподаватель консультировал учащихся, давая возможность им самим принимать решения. В завершении урока под руководством преподавателя прошел просмотр – обсуждение законченных работ и коллективный анализ работ. Преподаватель применил игровой момент, предложив учащимся

поэкспериментировать с различными материалами, применяемыми в графическом дизайне.

Таким образом, в итоге урока были представлены законченные работы по теме, выполненные графическими средствами. Урок закончился на позитивной ноте. Детям очень понравилось побыть в роли юного дизайнера и сделать свой индивидуальный мини-проект, «почувствовав вкус» профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа строится таким образом, чтобы в процессе занятий учащиеся последовательно, получали знания, приобретали навыки по заданным темам. Одна из задач, с учетом возраста, донести первоначальные знания и навыки по основам дизайна.

Содержание материала направлено на формирование у учащихся умения интеллектуально-образного познания действительности и отражения ее в художественных образах, в процессе чего происходит: развитие творческого мышления, дети учатся принимать собственные решения при выполнении учебных задач, творчески осмысливать действительность. Преподаватель при обучении использует знания и комплекс средств, законов, правил, приемов, служащих наиболее полному и выразительному решению поставленных задач.

Организация учебного процесса основана на интеграции с другими дисциплинами учебного плана (рисунок, живопись, композиция).

Изучая предмет «Основы дизайна», учащиеся должны освоить понятия - форма, симметрия и асимметрия, изучить законы – «равновесие», «единство и соподчинение», а также знать и использовать на практике средства гармонизации композиции. Большое значение уделяется шрифтам и их применению. Темы решаются как на теоретическом, так и на практическом уровне.

Можно отметить, что задания выполняются учениками с большим интересом. В приложении показаны работы учащихся по разным темам. В процессе обучения дети определяются с выбором профессии, узнают о направлениях дизайна, участвуют в конкурсах и побеждают, определяются с ВУЗами, где можно приобрести профессию. По отзывам многих учеников, полученные знания помогли как при подготовке в ВУЗы, так и при обучении.

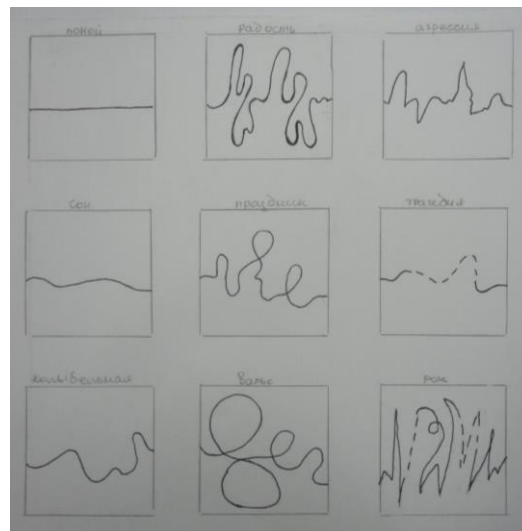
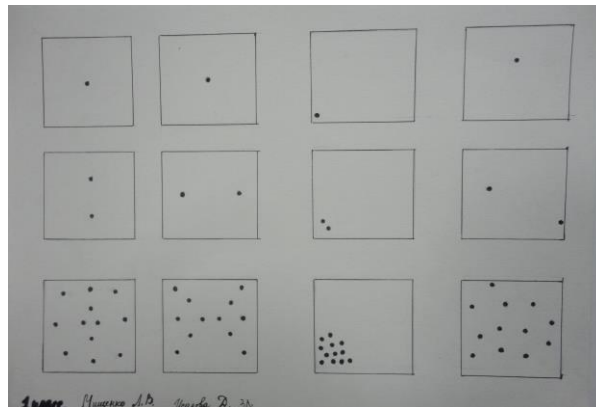

Многие выпускники работают в профессии. Достижения некоторых из них приведены в конце программы.

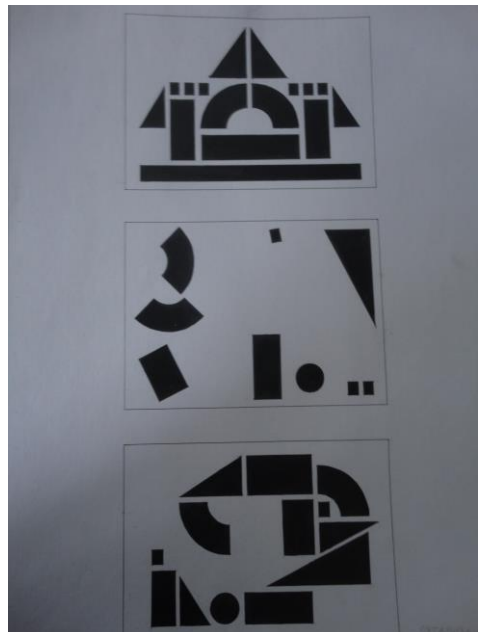
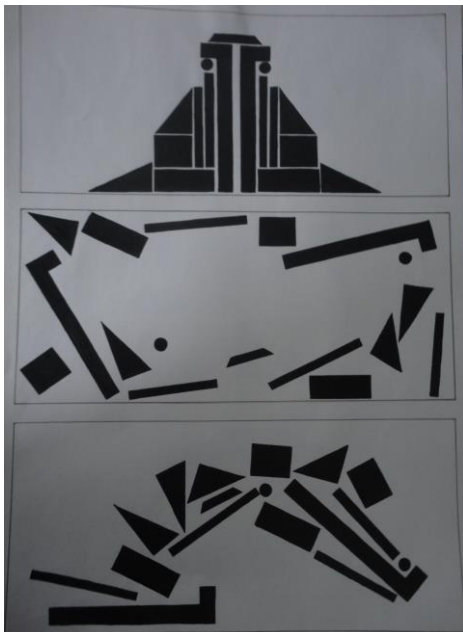
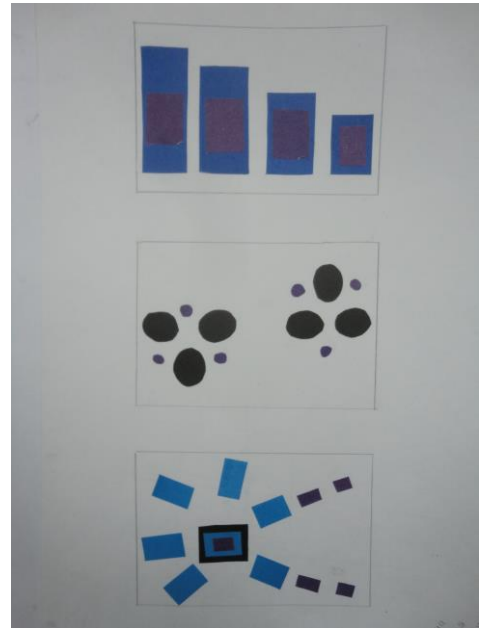
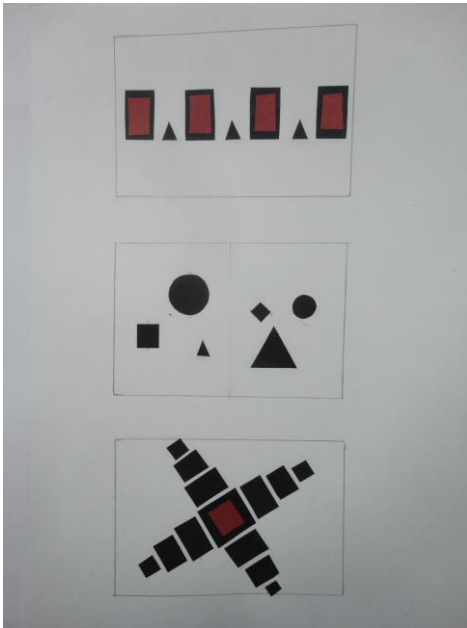
Таким образом, данная программа «Основы дизайна» для детских школ искусств, способствует непрерывному дизайнерскому образованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

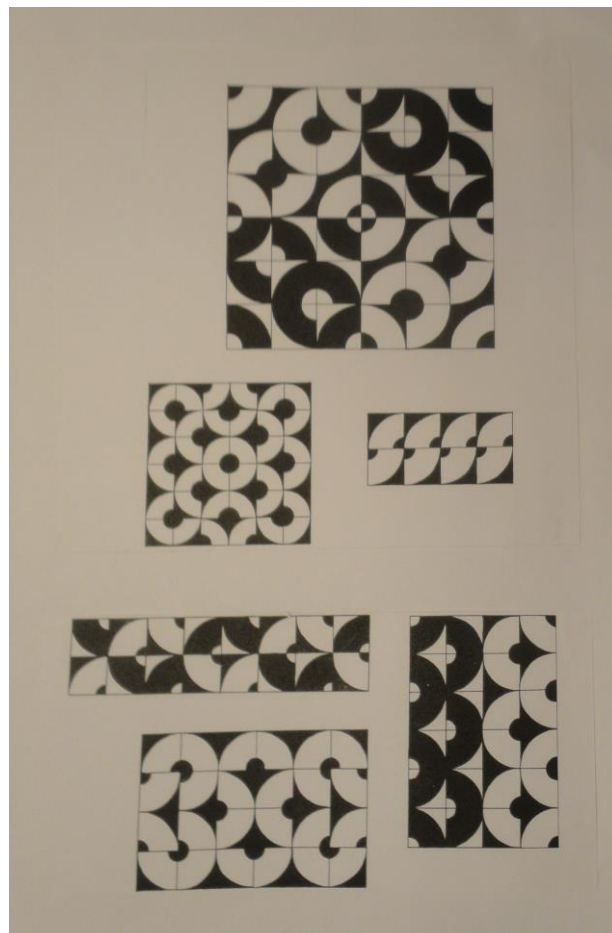
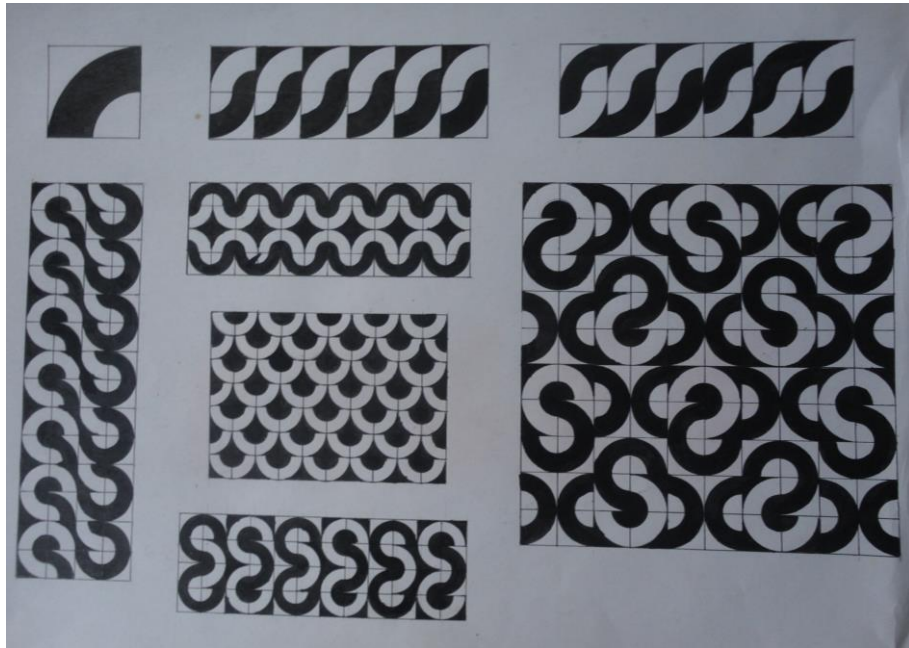
Приложение 1

Работы учащихся к теме № 1

Работы учащихся к теме № 2

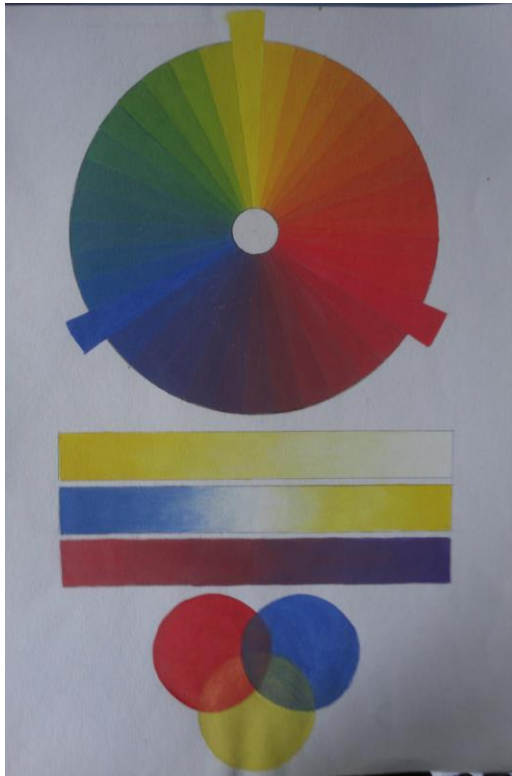
Работы учащихся к теме № 2

Работы учащихся к теме № 3

Работы учащихся к теме № 3

Работы учащихся к теме № 4

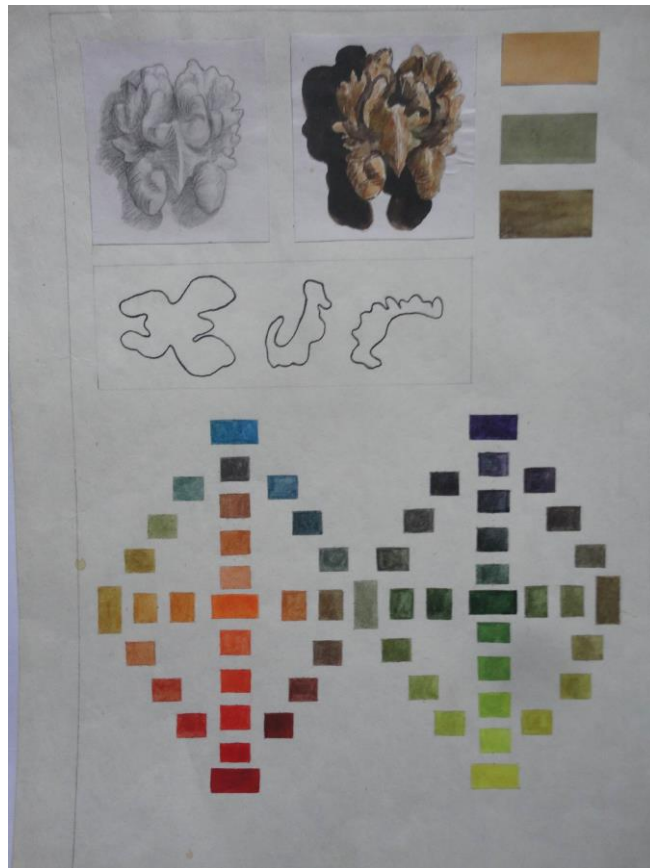

Работы учащихся к теме № 5

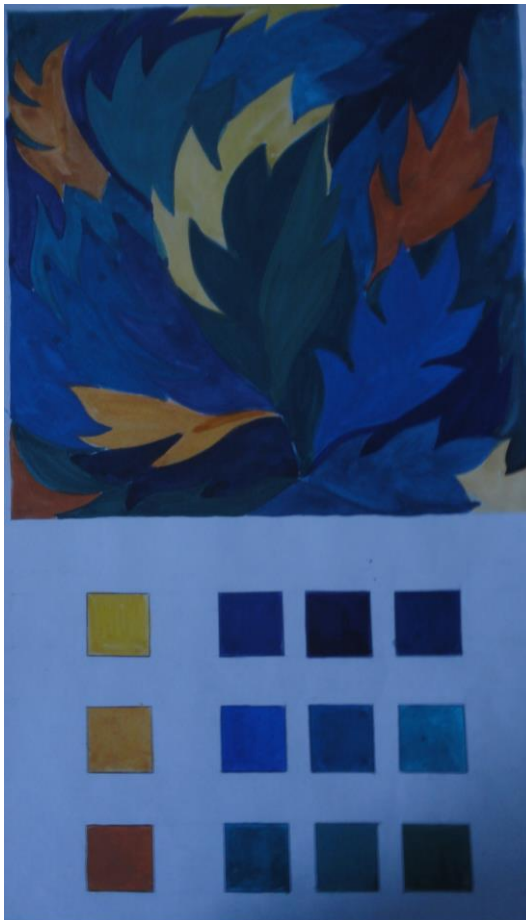

Работы учащихся к теме № 6

Работы учащихся к теме № 7

Работы учащихся к теме № 7

Работы учащихся к теме № 8

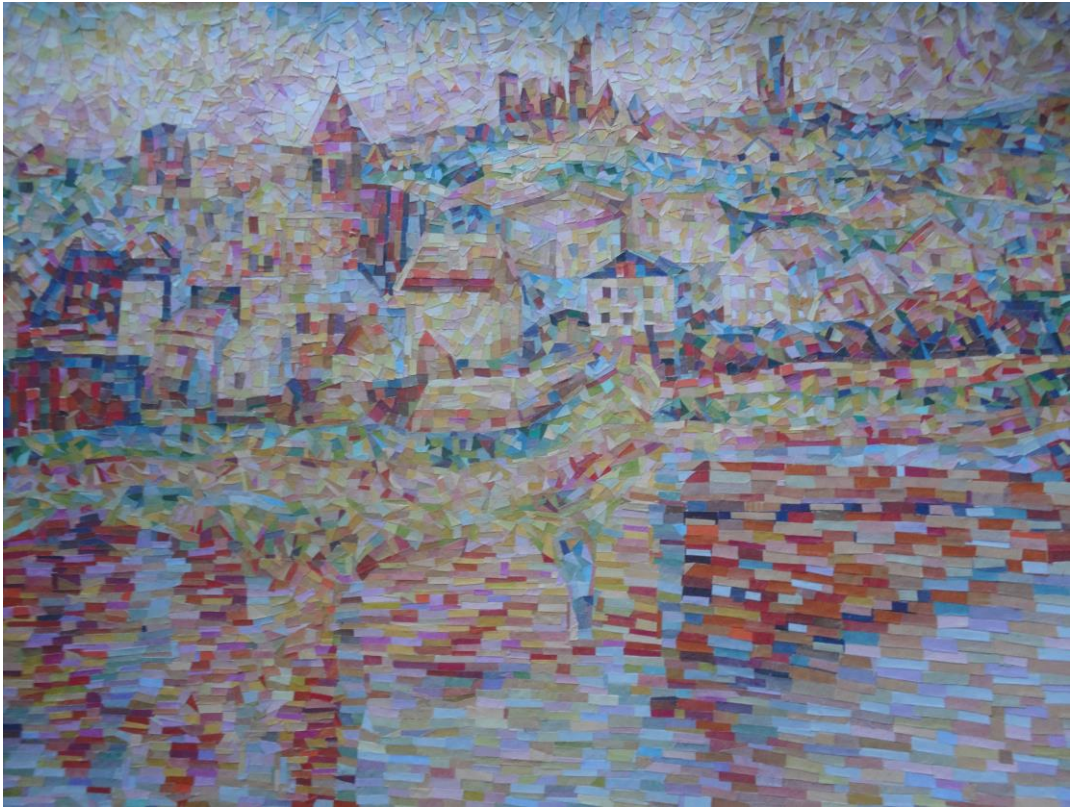
Работы учащихся к теме № 9

Работы учащихся к теме № 10

Работы учащихся к теме № 11

Эскизы мозаики

Работы учащихся к теме № 12

Эскизы росписи

Работы учащихся к теме № 12

Работа учащегося к теме № 12

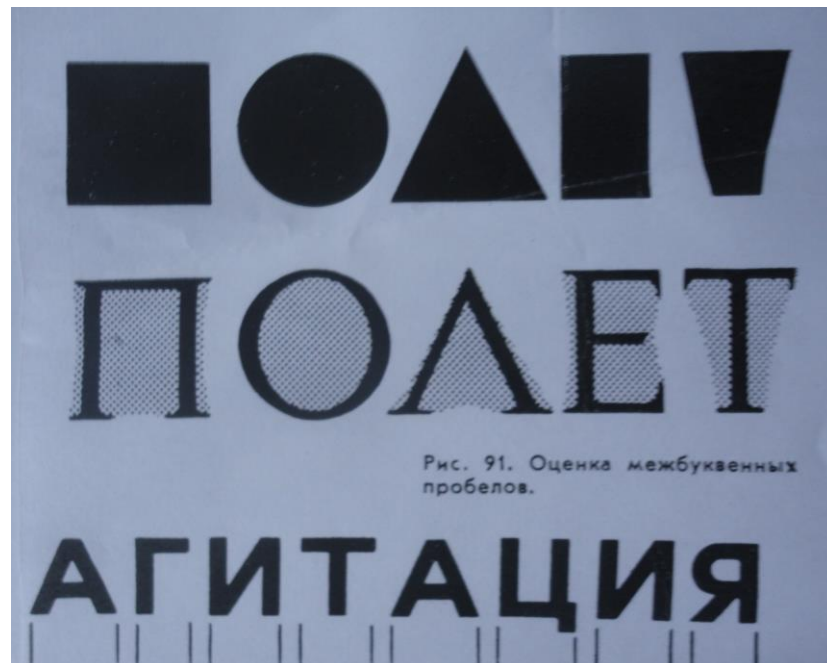

Наглядные пособия к теме № 13

Работы учащегося к теме № 13

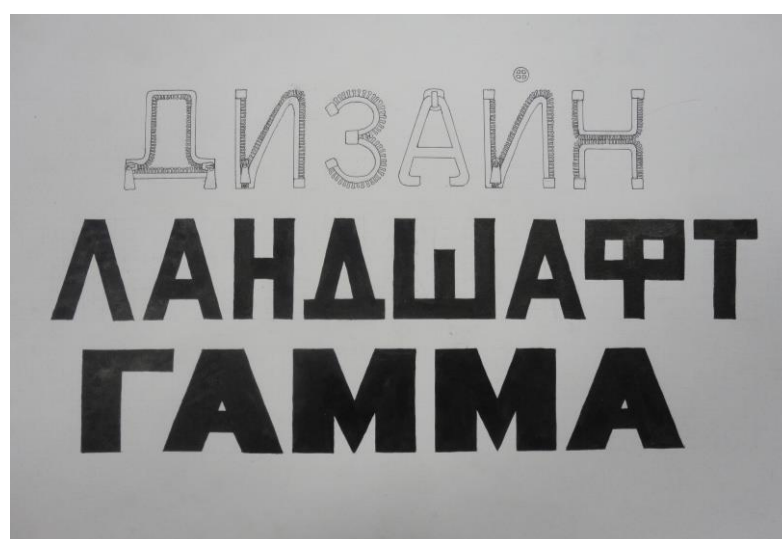
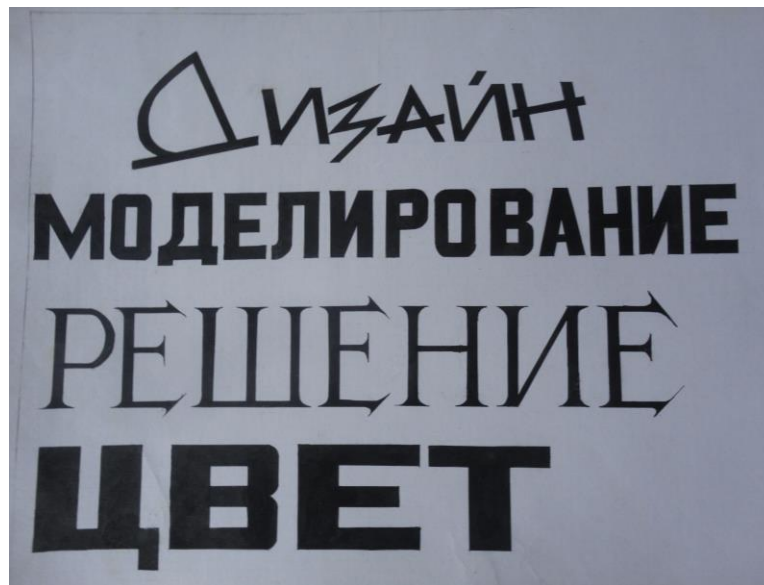

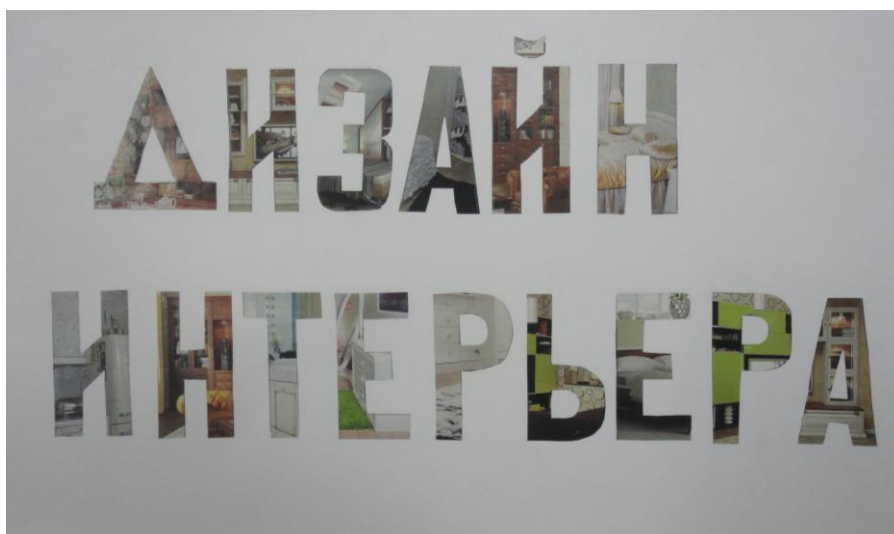
Наглядные пособия к теме № 15

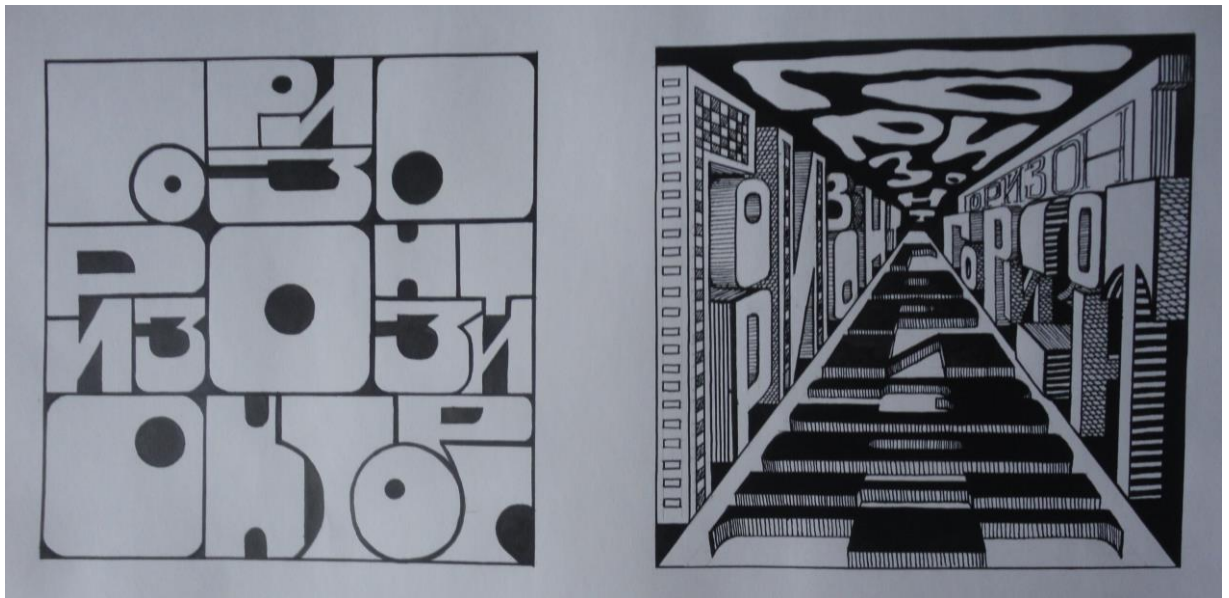
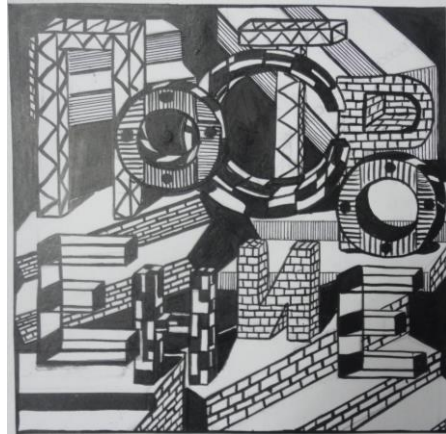
Наглядные пособия к теме № 16

Работы учащихся к теме № 17

Работы учащихся к теме № 18

Работы учащихся к теме № 19

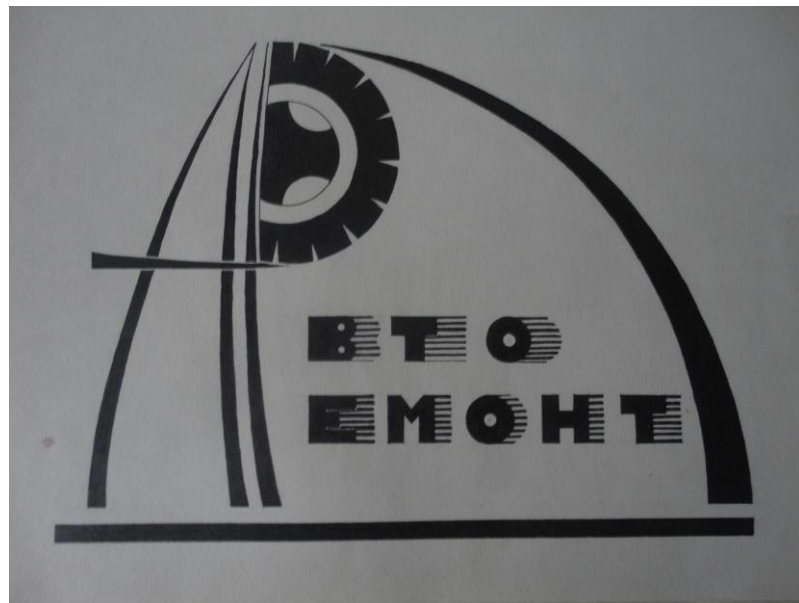
Работы учащихся к теме № 20

Работа учащегося к теме № 22

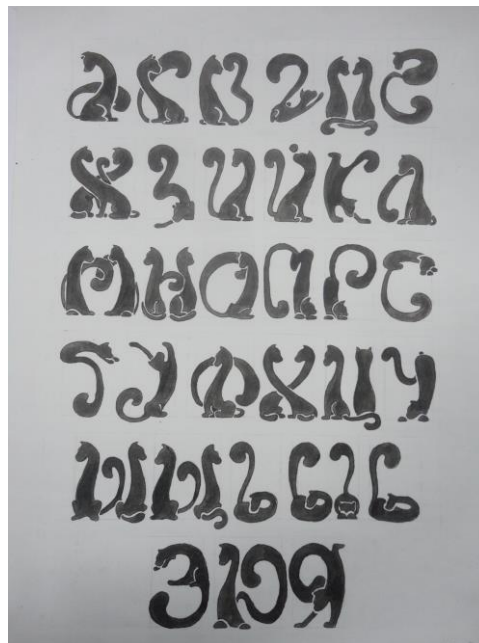
Работы учащихся к теме № 23

Работа учащегося к теме № 23

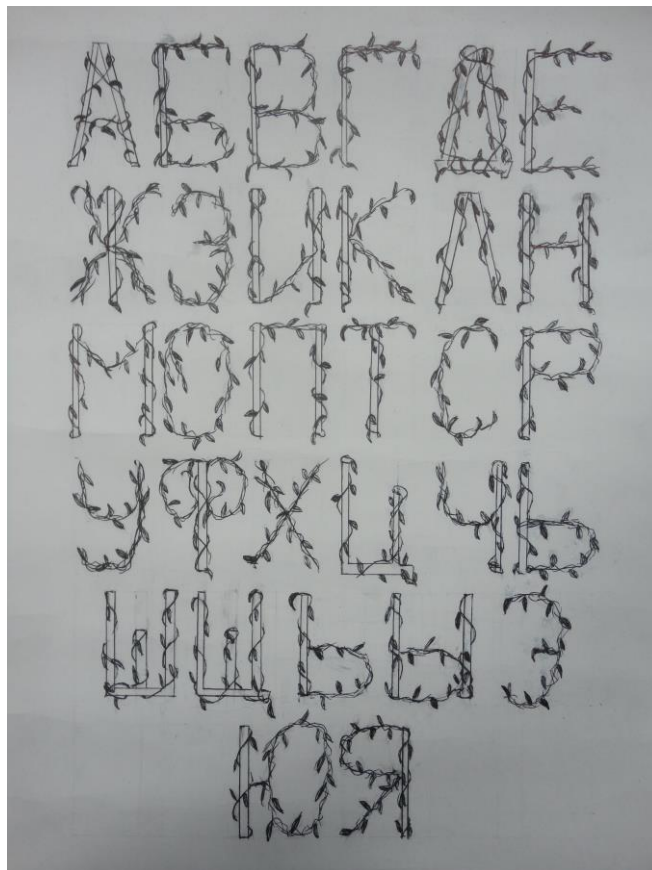

Работа учащегося к теме № 23

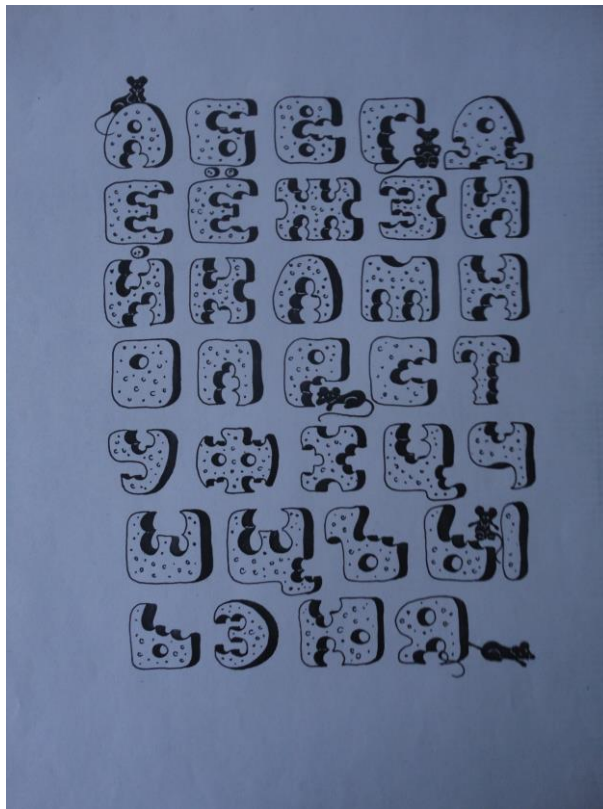
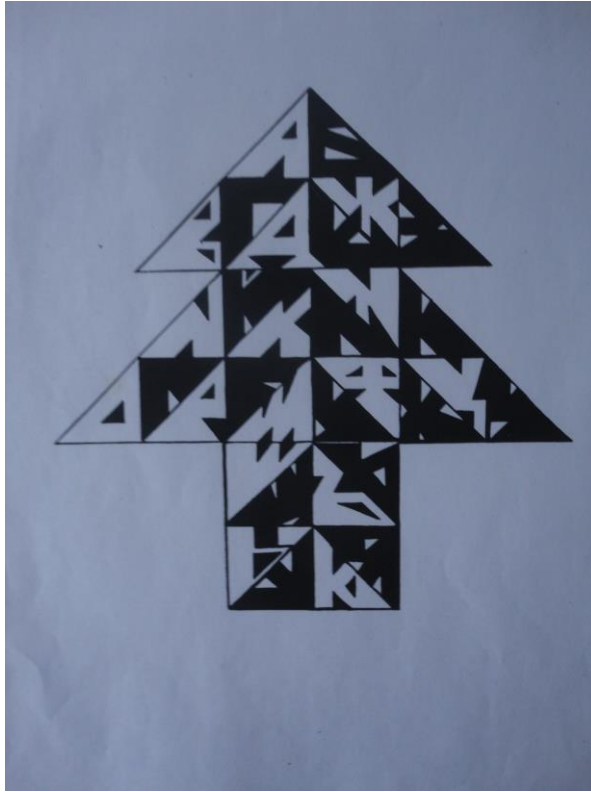

Работа учащегося к теме № 24

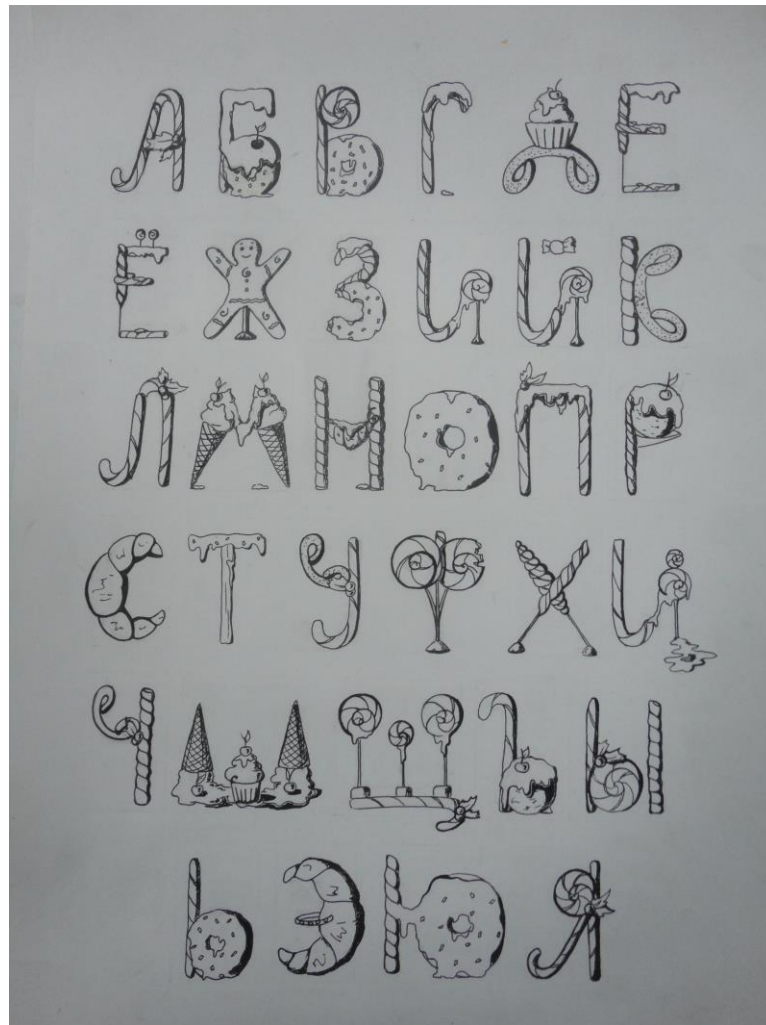

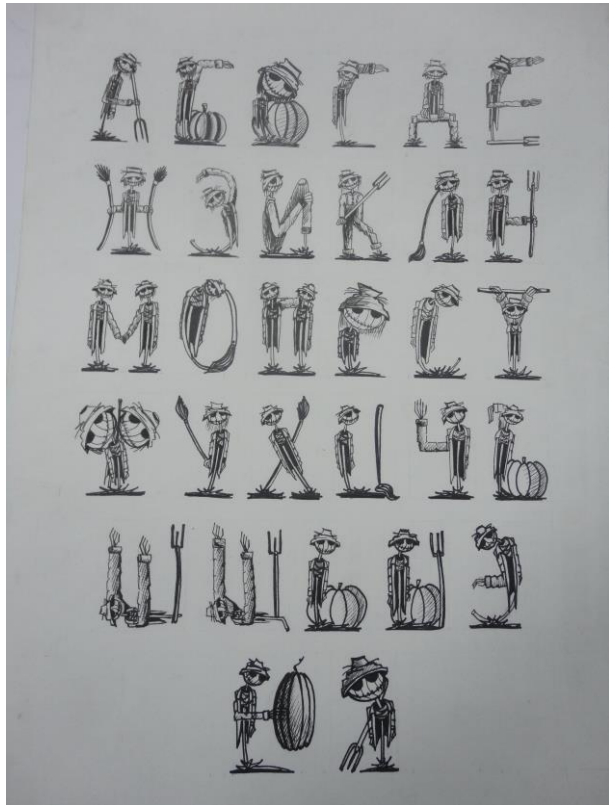
Работы учащихся к теме № 24

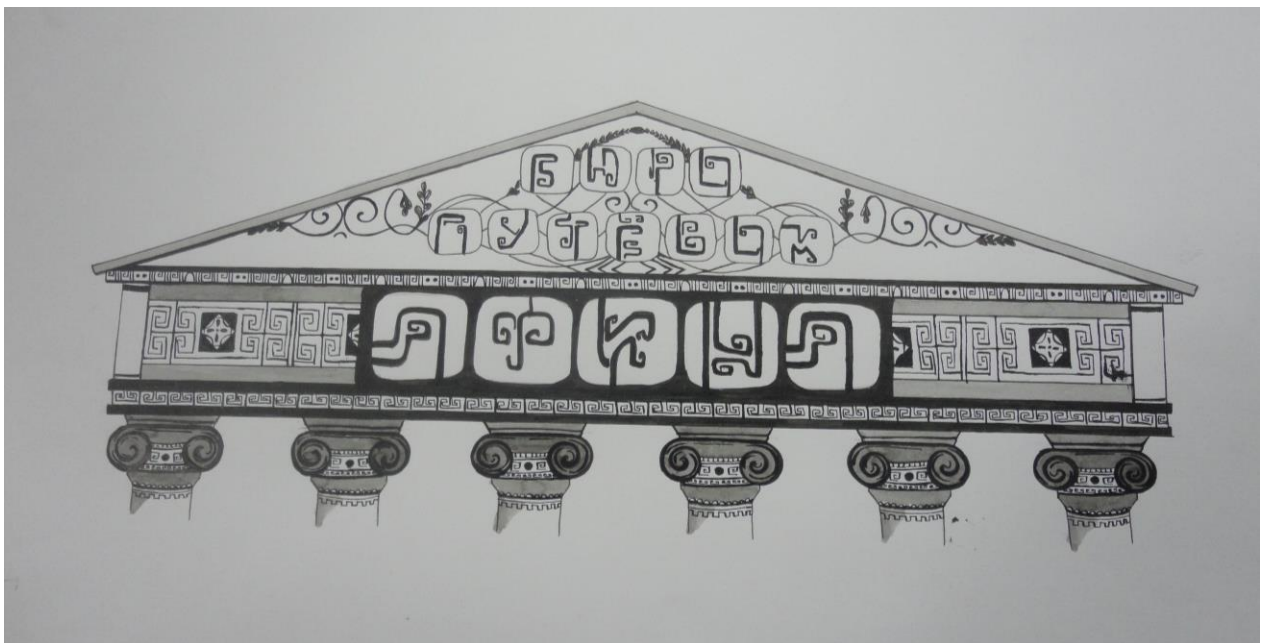
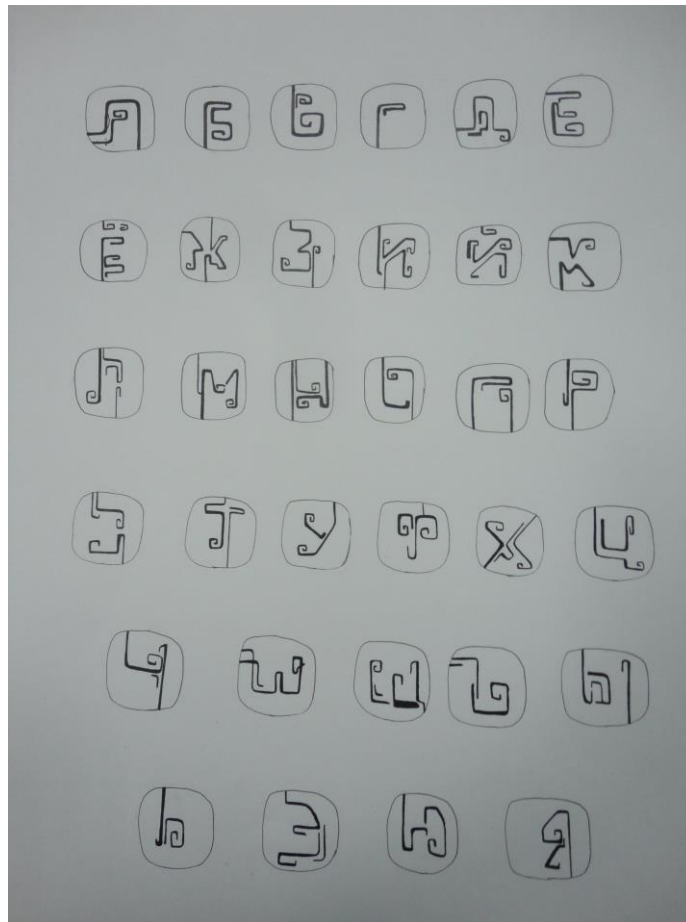
Работы учащихся к теме № 24

Работы учащихся к теме № 24

Работы учащегося к теме № 24

Работы учащегося к теме № 24

Работы учащегося

Реализованный проект

Работы некоторых выпускников преподавателя Мищенко Людмилы Владимировны, работающих дизайнерами

Проект выставочной витрины

Необходимо было разработать дизайн самой витрины и дизайн подсветки под уникальное ювелирное изделие - кольцо. Сама витрина была изготовлена из искусственного камня с внутренней LED подсветкой холодного спектра. В качестве подсветки под кольцо предложена гирля, которая была изготовлена под заказ из гнутого зеркального пластика. Плила на этом подиуме выглядела весьма достойно. Данная витрина участвовала в конкурсе на Международную ювелирную выставку "JUNWEX" 2014 в г. Санкт-Петербурге.

Разработка нового ювелирного бренда BroSCO

BROSCO

Первый флагманский магазин был открыт в г. Санкт-Петербурге на Невском проспекте.

Сочетание ювелирного искусства с элементами ландшафтного дизайна в дополнении с глубоким насыщенным терракотовым цветом и оттенками светлого дерева - основа концепта.

Работа над проектом включала разработку логотипа, подбор фирменных цветовых сочетаний, далее был разработан концепт дизайна-проект и внешний вид фирменного демонстрационного оборудования.

В интерьере присутствуют несколько видов торгового оборудования: пристенное оборудование с выдвинутыми полками, выдвинутые витрины-ниши в стене, витрины-стоны посередине каждого зала и витрины-кубы.

Берегова Анастасия

2004г. закончила ДШИ №13 г.Калуги преподавателем Мищенко Л.В.
2012г. закончила Тульский Государственный Университет.
Специализация: промышленный дизайн
2013г. - основала собственную студию дизайна
дизайн-бюро "Воздух" (г. Санкт-Петербург)
2014г. основала Международную студию ювелирной витринистики GOLDINNI (г. Санкт-Петербург)

Комплексное проектирование сети магазинов овощей и фруктов "O.MAMA TERRA". В рамках проекта были разработаны: название, логотип, элементы фирменного стиля, дизайн интерьера, включая дизайн торгового оборудования, оформление входной группы, форма для прошивок, упаковки, рекламные материалы.

Частный дом в Калужской области.

Хибина Евгения

2008г. - закончила ДШИ№3 г. Калуги
 преподаватель Ижорско Д.В.
 2016г. - закончила Российскую
 Академию Живопиcи, Ваяния и
 Скульптуры Илья Глазунова,
 г. Москва. Факультет «Архитектуры,
 проектирования жилых и
 общественных зданий».
 2015-2016г. - архитектор-визуализатор
 в дизайн-студии NASONOV DESIGN
 WERKE
 © 2016г. - архитектор в компании
 «ISET GROUP».

Проект декора по фасаду загородного дома в московской области. Визуализация.

Проект декора по фасаду загородного дома, проект навеса для автомобиля. Московская область. Визуализация.

Проект интерьера спальни в загородном доме. Московская область. Визуализация.

Проект интерьера гостиной. Москва. Визуализация.

Проект интерьера кухни. Москва. Визуализация.

Восстановление росписей в доме-музее К.С. Станиславского. Москва.

Сергеева Виктория
 2000 г. - закончила ДШИ №3 г. Калуги
 преподаватель Мищенко Л.В.
 2006 г. - закончила Московский
 Государственный Университет Дизайна и
 Технологии факультет «Конструирование
 изделий из кожи»
 с 2006 г. работает модельером обуви и
 кожгалантереи

ЭСКИЗЫ ОБУВИ
 ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ «МОСКОВИЯ»

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДИЗАЙНЕРОВ
 ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
 «SHOESSTYLE 2006» МОСКВА

МАТЕРИАЛЫ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ,
 ПАРЧА, ФУРНИТУРА, ИМИТИРУЮЩАЯ РУБИНУ

АВТОРСКИЕ АКСЕССУАРЫ

МАТЕРИАЛЫ:
 ФОТО 1. НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ,
 ПАРЧА, СТРАЗЫ (ИМИТАЦИЯ РУБИНА)

ФОТО 2. НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ,
 СТЕМЛО (ИМИТАЦИЯ ЛЯТАРИ), ЛАТУНЬ

СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА;
 ЛЕТНИЕ МУЖСКИЕ ТУФЛИ

КОНСТРУКЦИЯ - МОКАСИНЫ
 НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
 РУЧНАЯ РАБОТА

Белякова Любовь
Крученкова Карина

2005-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(ОПТ), ОБНИНСК,
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

2006-КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,
ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КОТТЕДЖА
В СТИЛЕ ШАЛЕ

FUSION
ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Белякова Любовь
Крученкова Карина
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
КОТТЕДЖА
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ

Егорова Яна

2008 г. - закончила ДШИ №3 в г. Калуге. Класс преподавателя Мищенко Л.В.

2015 г. - закончила Московский Государственный университет дизайна и технологии, получила степень бакалавра по направлению «Искусство костюма и текстиля»

2016 г. - проводит мастер-классы в мастерской Tantum Arts Foundation, работает дизайнером для сети магазинов «Смоленский трикотажа»

Эскизы сценических костюмов для детей, 2015 г.

Фотоработы 2007-2015 г.г.

Интерьерная кукла-елка - III место в студенческом конкурсе МГУДТ «Дизайнерская новогодняя елка», 2011 г.

Эскизы сценических костюмов, 2015 г.

Платье подружки невесты на свадьбу - индивидуальный заказ, 2015 г.

Коллекция интерьерных кукол: Коломбаина, Пьеро, Арлекино, 2010-2011 г.г. Диплом лауреата II степени Российского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура», диплом лауреата III степени XXVI Всероссийской открытой конференции учащихся «Юность. Наука. Культура». Участник и призер Всероссийских конкурсов и олимпиад

Штырева Дарина

в 2012г. закончила художественную школу №3, преподаватель Мищенко Л.В.

с 2014г. - студентка Санкт-Петербургского Государственного Архитектурно-Строительного Университета по специальности "Градостроительство"

Учебные проекты Автовокзала, Блокированной жилой застройки, Индивидуального жилого дома.

Градостроительный макет застройки и благоустройства территории

Проекты малотиражной печатной продукции (акциденции)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васин С.А., Талащук А.Ю., Назаров Ю.В., Морозова Л.А., Сумароков В.В. Проектирование в графическом дизайне. – М., 2007.
2. Ветров И.Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству. - М.: Ижица, 2004.
3. Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и Культуры «Программа композиция». – М., 1982.
4. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь. - М., 1970.
5. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. – М., 1986.
6. Иттен И. Искусство цвета. — М.: Издатель Д. Миронов, 2000.
7. Иттен И. Искусство формы. — М.: Издатель Д. Миронов, 2001.
8. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. – М., 2006.
9. Корепанова О.А. Композиция от А до Я. Ассоциативная композиция, серия «Профессиональное мастерство». – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014.
10. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб: Детство–Пресс, 2005.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: ВЛАДОС, 2007.
12. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию/ под ред. Комаровой Т.С. – М., 1982.
13. Миронова Л.Н. Цветоведение. – М., 1984.
14. Михайлов С. М. История дизайна. Том 1. – М., 2004.
15. Михайлов С. М. История дизайна. Том 2. – М., 2004.
16. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. Пер. с франц. - М.: Искусство, 1982.
17. Мосорова Н.Н. Философия дизайна. – М.: 1999.
18. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987 – 2002). – М., 2002. – 416 с.
19. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия Дизайна. - М.: Молодая гвардия, 1994.

20. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. Учебно-методическое пособие. – М.: Гном и Д, 2001.
  21. Пчелинцев Е.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. - Н-Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006.
  22. Российская педагогическая энциклопедия: Том 1, гл. ред. В.В. Давыдова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009.
  23. Российская педагогическая энциклопедия: Том 2, гл. ред. В.В. Давыдов – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009.
  24. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 2008.
  25. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Москва – Ростов-на-Дону: Март, 2003.
  26. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2006.
  27. Учебное пособие «Живопись», раздел «Композиция». - М.: Легпромбытиздат, 1993.
  28. Хиллер Б. Стиль XX века. – М., 2004.
  29. Хоппен Келли. Золотые правила дизайна/пер. с англ. Н.А.Поздняковой.- М:Арт-родник, 2005. – 176с.
  30. Школа изобразительного искусства. Том 2. – М.: Изобразительное искусство, 1988.
- Ресурсы интернет:
31. <http://tambov.fio.ru/vjpusk/vjp010/rabot/05/index.htm> Книжная графика
  32. <http://www.ibook.ru>
  33. <http://www.e/lanbook.com>
  34. <http://pixelbrush.ru>