

Министерство образования и науки Самарской области

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

Принята на заседании
методического совета
от « 31 » 08 2020 г.
Протокол № 1

Утверждаю
И.О. директора ГБПОУ "ПГК"

 /Е.М. Садыкова/
« » 202 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Творческая мастерская “ИДЕЯ”**

Возраст обучающихся 16 -17 лет
Срок реализации 1 год

Автор-составитель:
Выводцева Г.Н.,
преподаватель

Самара, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	7
3. СОДЕРЖАНИЕ	8
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	13
5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	14

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Формирование полноценной личности было и остается важной задачей дополнительного образования и предполагает гармоничное сочетание умственного и культурного развития, стремления к поиску красоты в искусстве.

Дизайн – это деятельность, которая понимается как проектное мышление широкого диапазона, где важно развитие не только замысла, но и планирование результата, что способствует всестороннему развитию личности.

Обучение по программе творческой мастерской «Идея» создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности, активизации познавательной и творческой деятельности, социально - культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации.

Курс строится по принципам непрерывности художественного образования, наглядности, системности и последовательности обучения, единства теории и практики чередования аудиторных и внеаудиторных часов.

Курс направлен на развитие художественно – творческой деятельности и креатива студентов в области современного дизайна, формирования творческого мышления для которого характерно понимание дизайнерского проектирования как процесса, направленного на преобразование визуально-графической среды, развитие чувства стиля и гармонии.

В содержании курса сделан акцент на художественное восприятие, на развитие воображения, фантазии и мышления при разработке и выполнении графических и иных дизайнерских работ.

В ходе изучения данного курса, студент должен оценить свой потенциал и познакомиться с разными видами и направлениями в области графического дизайна, а также затрагиваются такие направления как арт-дизайн, дизайн среды и праздника.

Направленность программы: На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 « Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» направленность программы творческая мастерская «Идея»- художественная.

Новизна программы:

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа дает возможность не только изучить различные виды, стили, направления в работе дизайнера, но и применить их в стенах учебного учреждения, используя комплексно, при проектировании визуально – графической среды, оформления интерьеров колледжа, студенческих праздников и всего, что так или иначе окружает нашу жизнь.

Программой творческой мастерской предусмотрен индивидуальный подход к каждому студенту, с учетом его интересов, направленности на творческую

самореализацию. В программе выделены разделы, посвященные авторскому проекту, где ребята могут раскрыть себя в соответствии со своими увлечениями.

Программа является интегрированной, так как содержит объем знаний из различных областей прикладных искусств и дизайна, что помогает формировать профессиональные компетенции специалиста- дизайнера.

Актуальность:

Актуальность программы состоит в создании учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение дизайна в области культуры и искусства и совместную образовательную, творческую и исследовательскую деятельность.

Также программа способствует формированию социально-активной личности, ориентированной на самореализацию, самовыражения, креативного подхода к творческому процессу.

Современный уровень развития производства и общества, немислимы без художественного проектирования и современного взгляда на окружающий нас мир, так как в настоящее время дизайн является одним из главных направлений проектной культуры и развития инноваций.

Программа необходима и для формирования у студентов особого стиля мышления (дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных критериев гармонии, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей.

Педагогическая целесообразность:

Педагогическая целесообразность программы Творческая мастерская “Идея” будет состоять в формировании у студента чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления своих творческих способностей в работе с использованием всех изученных приемов и техник в работе с визуально графическими носителями и дизайн средой при выполнении индивидуальных заданий.

Программа дает возможность развития творческого мышления у студентов, а также влияет на личность учащихся в целом и на развитие их специальных способностей, таких как фантазия, изобретательность, креативность чувство вкуса и самообразование.

Занятия построены с учетом интересов обучающихся, предоставления им возможности самовыражения.

Теоретические и практические аудиторные и внеаудиторные занятия направлены на овладение традиционными и современными способами выполнения творческих заданий, формирование графических навыков, самостоятельности.

Основные методы обучения на занятиях: проблемно – поисковый метод; метод сотрудничества; метод проектов, метод мозгового штурма.

К внеаудиторным формам обучения по данной программе относятся посещение выставок дизайна, знакомство с работой рекламных агентств и полиграфпроизводства, участие в областных и городских конкурсах дизайна, оформление студенческих праздников.

Выставочная деятельность, конкурсы и экскурсии способствуют развитию у студентов эстетического мировосприятия.

В ходе усвоения студентами содержания программы учитываются темп развития специальных умений и навыков, степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.

Особое внимание уделяется индивидуальной работе. Обучающиеся выполняют творческие работы в различных графических техниках, компьютерных программах, макетировании, смешанных техниках и т.п.

Все составляющие педагогической целесообразности подчеркивают важность взаимосвязи выстроенной системы, которая соответствует поставленным целям и задачам программы.

Цель программы: Цель программы заключается в обеспечении эмоционального благополучия обучающегося через увлечение дизайном, формирование личности способной к творческому самовыражению, способного оперативно реагировать на требования рынка и самостоятельно принимать решения, обладающих профессиональной эрудицией, высокими интеллектуальными и духовно- нравственными личностными качествами, способных к трудовой деятельности в условиях современного мира.

Задачи программы:

Обучающие задачи:

- формулировать концепцию проекта;
- формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа;
- осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи;
- соотносить авторскую идею с требованиями потребителя;
- выбирать методы современного дизайн-проектирования;
- разрабатывать проекты по созданию продукции графдизайна;-
- использовать методы макетирования и их специфику;
- разрабатывать дизайн-проект интерьера и другие объекты предметно-пространственной среды.
- формировать умение оценивать свою работу и работы членов коллектива.

Воспитательные задачи:

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности;
- формирование интереса и положительной мотивации к разнообразными видами и направлениями в дизайне.
- способствовать воспитанию уважительного отношения между членами коллектива в совместной творческой деятельности;

Развивающие задачи:

- развитие художественно – конструкторских способностей студентов, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.
- ориентация на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.
- развитие творческой активности; воображения и фантазии; художественного вкуса, способности к поиску и эксперименту.

Возраст обучающихся: 16-17- лет.

Сроки реализации: 220 часов.

Формы обучения: очная.

Формы организации деятельности:

индивидуальная, коллективная, работа по подгруппам.

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа

Ожидаемый результат:

1. Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- Знать принципы художественного оформления и ориентироваться в области дизайна;
- Применять приобретенные знания и навыки в практической деятельности по дизайну;
- быть готовым к работе в сфере дизайна, как в коллективе, так и в качестве самостоятельного предпринимателя;
- использовать приобретенные знания и навыки в новых условиях;
- быть в курсе отечественных и международных достижений по своей специальности и приспособить свою деятельность к требованиям рынка;
- развить у студентов личностные и профессиональные качества, а также сформировать общие и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями по данной специальности.

2. К концу курса обучения студенты:

- будут обучены формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа;
- будут уметь осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи;
- получат навыки соотнесения авторской идеи с требованиями потребителя;
- будут знать как формулировать концепцию проекта;
- расширят представления о методах современного дизайн-проектирования;
- будут стремиться использовать методы макетирования и их специфику;
- будут уметь разрабатывать дизайн-проект интерьера и другие объекты предметно-пространственной среды.

Критерии и способы определения результативности

методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, защиты проектов, решение задач творческого и поискового характера.

Формы подведения итогов

продуктивные формы подведения итогов: просмотр, участие в конкурсах, выставках, конференциях, защита проекта, составление портфолио.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела	Количество часов		
	всего	теория	ЛР и ПЗ
Раздел 1. Современный дизайн. Тема 1.1. Многообразие профессий в области дизайна. Тема 1.2 Влияние современного искусства на дизайн-проектирование.	30		
Раздел 2. Основные ежегодные конкурсы (областные и городские) Тема 2.1. Система подготовки обучающихся к творческим конкурсам . Тема 2.2. Создание плаката.	40		
Раздел 3. Визуально-графическое оформление (музей профтехобразования, военно-патриотический клуб, социальные партнеры колледжа) Тема 3.1 Предметно-пространственная среда и её оформление в соответствии с требованием заказчика.	26		
Раздел 4 Оформление студенческих праздников колледжа («Посвящение в студенты,» «Веснушка», Выпускной бал и т.д.) Тема 4.1 Среда событий Тема 4.2 Поэтапное выполнение проектов «Среды событий»	30		
Раздел 5. WSR - конкурс молодых профессионалов России Тема 5.1 Знакомство с заданиями и условиями конкурса Тема 5.2 Отработка этапов конкурса	18		
Раздел 6 Визуальная графика колледжа как имиджевая составляющая успеха Тема 6.1. Фирменный стиль ПГК Тема 6.2 Работа над брендом колледжа/	42		
Раздел 7 Мастер-классы и интерактивные площадки Тема 7.1 Виды работы с потенциальными абитуриентами Тема 7.2 Подготовка и проведение творческих дизайнерских площадок.	34		
Итого	220		

3. СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Современный дизайн

Тема 1.1 Многообразие профессий в области дизайна

Направления деятельности дизайнера. Особенности каждого направления. Знакомство с работами знаменитых дизайнеров. Анализ творческой деятельности дизайнеров: проектировщика среды, дизайнера по рекламе, художника–дизайнера, дизайнера по мебели, художника-иллюстратора, специалиста по визуально-графическому дизайну. Воздействие дизайна на человека.

Самые популярные профессии дизайнера: Гейм-дизайнер, аниматор, дизайнер интерьера, архитектор, графический дизайнер, дизайнер мобильных приложений, веб-разработчик/дизайнер, иллюстратор-дизайнер, дизайнер одежды, арт-директор.

Сочетание стилей как синтетическое явление (новообразование) современного искусства. Определение формообразования в сочетаниях стилей. Выстраивания взаимоотношений пространство – экспонат – человек в системе выставки современного искусства.

Особенные требования, предъявляемые экспонатам на современных выставках, как языку и инструменту общения с человеком (посетителем).

Практические занятия:

- 1.Подбор визуального ряда, отображающий социальную значимость и сущность профессии – дизайнер.
- 2.Подготовка сообщений (по выбору) «Уникальная и многоплановая профессия – дизайнер».
- 3.Пробные работы в каждом виде дизайна.
- 4.Эскизирование формообразования сочетаний стилей.
- 5.Экскурсия в студию рекламы и дизайна «Factory» и беседа с выпускниками колледжа.
6. Создание ассоциативного образа профессии дизайнера с использованием различных графических средств выразительности (по выбору).
7. Реализация найденных ассоциативных образов с помощью визуального языка в визуальный текст.
8. Разработка проектов к ежегодному конкурсу «Есть такая профессия...» (профессия дизайнер).
- 9.Организация мероприятия ко Дню дизайнера.

Тема 1.2 Влияние современного искусства на дизайн-проектирование

Художественные задачи дизайнеров. Изучение достижений авангардного искусства как экспериментальной сферы в области разработки художественных методов и средств создания художественных образов.

Художественный метод. Дизайнерская деятельность состоит из научного, технического и художественного творчества, поэтому визуальный язык дизайнерской

формы формируется и развивается в процессе художественного и научно-технического творчества.

Принципы формообразования, заимствованные дизайном в искусстве. Разнообразные направления искусства XX века, поиск новых форм.

Практические занятия:

Экскурсии «Выставка современного искусства» (выставочный зал Виктория, выставочный зал «Арт-центр», «Вавилон», «Новое пространство» (библиотека им. Ленина).

Раздел 2. Основные ежегодные конкурсы творческих работ (областные и городские)

Тема 2.1. Система подготовки обучающихся к творческим конкурсам

Особенности создания конкурсного проекта. Представление конкурсного проекта.

Знакомство с требованиями и заявками. Выбор тем. Утверждение. Накопление материала. Эскизирование. Выработка идеи. Создание вариантов. Работа над проектом. Выполнение заданий с цвето - графической проработкой.

Практические занятия:

1. Оформление документов для участия в конкурсах.
2. Проведение систематизации предпроектного анализа тематических проектов.
3. Разработка идейной концепции методом эскизов и клаузур.

Тема 2.2 Создание плаката.

Предпроектный анализ существующих плакатов или шрифтовых композиций. Анализ и обобщение информации по теме плаката и типографики. Идея и текст (слоган) по теме плаката. Нахождение ассоциативных образов и их реализация в эскизах. Трансформирование смысла идеи и исходной информации в визуальную форму и лаконичные художественные образы, сохраняя глубокий смысл. Лаконичное решение эскизных вариантов плоскостных композиций по теме плаката. Цвето - графическое решение плаката в определенной выбранной технике. Разработка плаката или шрифтовой композиции с определённой эмоциональной окраской (шрифтовой плакат). Отработка деталей. Выполнение компьютерной версии.

Практические занятия.

Разработка плакатов по следующим тематикам:

- Молодежный фестиваль соц. рекламы «Мы выбираем жизнь»;
- Конкурс «Война глазами детей»;
- Ежегодный областной конкурс социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
- Ежегодный региональный фестиваль «Все вместе».

- Ежегодный областной конкурс архитектурно-дизайнерских работ “Город-сад 2017”;
- Конкурс плакатов «Скажи терроризму нет».

Раздел 3. Визуально-графическое оформление (музей профтехобразования, военно-патриотический клуб, социальные партнеры колледжа)

Тема 3.1 Предметно-пространственная среда и её оформление в соответствии с требованием заказчика.

Особенность предметно-пространственной среды заказа. Беседа с заказчиком и составление технического задания.

Предпроектный анализ выработка идеи и согласование с заказчиком.

Создание эскизов. Подбор техник выполнения. Утверждение идей, разработка вариантов. Выполнение проекта. Цвето-графическое решение. Компьютерная верстка.

Эскизы стендов и плакатов на стены. Компьютерная отработка утвержденных вариантов. Создание макетов и бумажная пластика в оформлении музея.

Практические задания:

Выполнение творческих проектов в следующей тематике:

1. Оформление историко-патриотической конференции «Служить России» посвященной Дню Защитника Отечества
2. Выполнение спецзаказа для завода «Салют» и «Авиагрегат»
3. Разработка предметно пространственной среды для детского сада. Разработка фирменной графики для ВПК ПГК (флага , шевронов, рекламной продукции).
4. Оформление интерьерного уголка музея ПТО к “100-летию революции”(реставрация стендов).

Раздел 4 Оформление студенческих праздников колледжа (Посвящение в студенты, “Веснушка”, Выпускной бал и т.д.)

Тема 4.1 Среда событий

Создание визуальной графики «Среды события». Оформление праздничного мероприятия или выставки. Проведение предпроектного анализа.

На основании предпроектного анализа определение стилистики и основных символов, образов данного праздничного мероприятия.

Тема 4.2 Поэтапное выполнение проектов «Среды событий»

Разработка концепции оформления. Выполнение эскиза. Создание сюжетной композиции праздника или выставки.

Разработка временных малых архитектурных форм и декораций

Создание декорациями определенного эмоционального настроения праздника и творческого вдохновения.

Выполнение проекта и декораций выбранными художественными средствами, включая компьютерные программы и макетирование. Цветографическая и макетная доработка.

Практические занятия

Выполнение творческих проектов следующей тематики:

1. Разработка декораций к студенческому празднику «Веснушка».
2. Оформление праздника «Посвящение в студенты».
3. Реставрация и оформление существующих макетов.
4. Разработка внутренней рекламы и баннеров для студенческого Выпускного бала.

Раздел 5. WSR - конкурс молодых профессионалов России

Тема5.1 Знакомство с заданиями и условиями конкурса

Подготовка к чемпионату. Ознакомление с конкурсным заданием Ознакомление с документацией. Погружение в тему и накопление материала. Техническое задание. Модульное выполнение заданий.

Тема5.2 Отработка этапов конкурса

Этапы : Эскизный дизайн объекта, (проектирование внешней формы предмета); 3D-моделирование (анимационная и статичная визуализация,) макетирование, защита проекта.

Практические занятия:

1. Тренировочные упражнения проектирование внешней формы предмета.
2. Тренировочные упражнения по выполнению технического задания (на скорость).
3. Тренировочные упражнения 3D-моделирование (анимационная и статичная визуализация).

Раздел 6. Визуальная графика колледжа как имджевая составляющая успеха

Тема 6.1 Фирменный стиль ПГК

Фирменный стиль как комплексное решение визуальной составляющей среды обитания по всем слоям. Носители фирменного стиля колледжа. Особенности проектирования визуальной графики в интерьерах колледжа.

Выполнение носителей фирменного стиля выбранными художественными средствами. Включая компьютерные программы.

Тема 6.2 Работа над брендом колледжа

Разработка эскиз – идеи. Заполнение интерьерного пространства визуальной графикой. Заполнение интерьерного пространства визуальной графикой: указатели, пиктограммы, таблички, доски объявлений, суперграфика. Создание законченного брендового интерьера возможностями визуальной графики.

Ежегодная смена экспозиций учебных и дипломных работ колледжа.

Практические задания:

Выполнение творческих проектов по тематике:

1. Подготовка презентации отделения ко дню открытых дверей.
2. Оформление актового зала колледжа.
3. Подготовка Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
4. Разработка баннеров.
5. Разработка press-woll.
6. Разработка табличек для кабинетов.
7. Выполнение экстренных заказов колледжа.

Раздел 7. Мастер-классы и интерактивные площадки

Тема 7.1 Виды работы с потенциальными абитуриентами

Мастер-класс его особенности. Интерактивная площадка и её особенности проведения. Типы дизайнерских творческих площадок. Мастер-класс в технике скраббукинг. Мастер-класс по технике декорирования. Мастер -класс по бумажной пластике. Оформление композиций техникой декупажа росписи и штампа в определенном стиле.

Тема 7.2 Подготовка и проведение творческих дизайнерских площадок.

Подготовка мастер класса для школьников. Сценарий праздника . Идеи по проведению. Подготовка материала для игр и макетов.

Этапы работы над заготовками для мастер-класса. Создание образцов. Создание эскизов. Цвето-графическое решение. Подбор техник выполнения. Заготовки шаблонов.

Практические задания:

Подготовка мастер-классов по темам:

1. Советский конструктивизм для Городских Георгиевских чтений
2. Выставка «Наука Образование Карьера»
3. «Парад студенчества»
4. «Пасха» (для школьников младшего возраста)
5. «Новый год» для школьников младшего возраста)

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Формы и методы проведения занятий:

1.1. Традиционные:

- экскурсия
- беседы.
- выставки
- создание проектов

1.2. Активные и интерактивные:

- Мозговой штурм,
- метод проектов.
- проблемно – поисковый метод;
- метод сотрудничества;

2. Учебные (дидактические) материалы:

1.1 Наглядные пособия (таблицы, плакаты,)

2.2 Проекты и макеты выполненные педагогом, другими студентами

3. Техническое оснащение:

3.1. Технические средства (проектор, компьютер)

3.2. Презентации по темам занятий и разделов.

. Программное обеспечение: Photoshop, Corel Draw, Illustrator

4. Формы контроля:

4.1. Итоговый контроль

Просмотр, защита проекта.

5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Литература

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии Издательство: Харвест (Минск). 2017;
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика.- М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2016;
3. Иконников А.В. Основы архитектурной композиции. - М.: Искусство, 2015;
4. Ковешникова Е.Н., Ковешников А.И. Основы теории дизайна: Учебное пособие для студентов вузов Издательство: М.2015;
5. Кудряшев К.В. Архитектурная графика. - М.: Стройиздат, 2018;
6. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. - М.: Стройиздат, 2017;
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов.- М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2014;
8. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. Учебное пособие. Издательство: Новое знание 2014;
9. Объемно-пространственная композиция. - М.: Стройиздат, 2015;
10. Рунге В., Сеньковский В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. Издательство: МЗ-Пресс 2014;
11. Соловьев С.А., Буланте Г.В., Шульга А.К. Черчение и перспектива. - М.: Высшая школа, 2017;
12. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве Издательство: Астрель 2016;
13. Н. Рутковски Профессия иллюстратор (учимся мыслить творчески), М 2014год.
14. Эллен Луптон Графический дизайн. От идеи до воплощения. М. 2015год.
15. Дэвид Шервин Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. М. 2016год
16. Крис Мидлтон, Люк Херриотт Клипарт. Использование готовых изображений в профессиональном дизайне. М 2015год.
17. Лакшми Бхаскаран Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М 2013год.
18. Владимир Лаптев Просто дизайн. М. 2018 год.

Интернет-ресурсы:

19. template.ouverture.ru
20. avtdesign.ucoz.ru
21. stvservice.ru
22. artodocs.ru