

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио ректора В.И. Исаченко

«23» 2024 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
**«Художественное моделирование.
Индустриальный дизайн»**

Возраст обучающихся: 12-16 лет

Срок реализации: 8 месяцев

Программа разработана:

специалист по учебно-методической работе Потапова К. И.

доцент кафедры дизайна одежды Фёдорова Т.А.

член Свердловского РО Союза Дизайнеров России Виноградова Я.В.

член Свердловского РО Союза Дизайнеров России Истратук Н.Я.

г. Екатеринбург, 2024

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Программа дополнительного образования «Профессия – индустриальный дизайнер. Мыслим творчески» предназначена для подростков 12-16 лет и является профориентационной. Программа имеет художественно-конструкторскую и эстетическую направленность, позволяющую получить навыки и умения работы с разнообразными графическими материалами, развить культуру цветовосприятия, пространственное воображение. Также программа ориентирована на ознакомительное изучение основ композиции, скетчинга (эскизирования), иллюстрации и графической подачи материала, даёт первоначальные ознакомительные навыки создания художественных образов при проектировании, прививает эстетический вкус и знакомит с историей профессии индустриального дизайнера, что помогает профессиональному самоопределению и, в дальнейшем, выбору направления профессиональной деятельности.

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы

Актуальность создания программы «Профессия – индустриальный дизайнер. Мыслим творчески» обусловлена системой непрерывного образования школа-ВУЗ, где важно на ранних этапах давать учащемуся наиболее полное образование, помогающее раскрыть его способности, и расположенность к определённому виду творческой деятельности, что необходимо для развития творческой гармоничной личности, для начального профориентирования, а в дальнейшем, для правильного выбора направления образования. Данная программа, наряду с практическим овладением умениями и навыками работы самыми разными графическими инструментами и материалами в рамках художественно-конструкторской направленности, также включает задания и проекты из области плоскостной и объёмной композиции: навык работы с материалами (бумага, картон, художественные краски, маркеры, карандаши), создание объёмных композиций из бумаги; навыки работы с различным графическим материалом, дающие представление об этой профессии, что значительно облегчает последующий выбор направленности обучения в ВУЗе.

1.3. Цели, задачи дополнительной образовательной программы

Цели:

- развитие навыков и умений, позволяющих принять решение о будущей профессии и продолжить обучение в ВУЗе творческой направленности;
- ознакомление со спецификой деятельности индустриального дизайнера на практике, соответствующей данной профессии;
- формирование представления у обучающихся о необходимости и перспективности получения художественных знаний и первоначальных профессиональных навыков;
- развитие способности к самостоятельной постановке и решению творческих первоначальных проектных задач;
- воспитание в учащихся трудолюбия и ответственности.

Задачи:
образовательные:

Программа включает в себя пять взаимосвязанных и взаимодополняющих разделов: «Основы композиции и стиля в индустриальном дизайн-проектировании», «Упаковка и макетирование», «Ознакомительный курс колористики и цветоведения», «Основы работы со шрифтами и современный плакат», «Скетчинг. Современные тренды».

Задачей раздела «Основы композиции и стиля в индустриальном дизайн-проектировании» является знакомство с историей и основами проектной деятельности индустриального дизайнера: выполнение ряда самостоятельных минимальных проектов, дающих представление о профессиональной деятельности индустриального дизайнера; знакомство с основными законами построения плоскостной и пространственно-объемной композиции, созданием художественного образа и эмоции в проекте, работа с цветом и графикой, наработка навыков работы с различными художественными материалами.

Задачей раздела «Упаковка и макетирование» является развитие пространственного воображения посредством работы с материалом и бумагой; изучение пластических свойств простейших предметов, формирование навыка создания элементарной объемной композиции, освоение техники создания макетов (проектирование простейших объектов: бумажный колокольчик, карнавальная маска, упаковка для конфет или для канцелярских принадлежностей, аксессуаров и т.п. – на выбор), знакомство с источниками творчества, развитие познавательного интереса и творческих способностей, пространственного и художественного воображения, системного и образного мышления, умения сотрудничества в совместной творческой деятельности.

Задачей раздела «Ознакомительный курс колористики и цветоведения» является базовое изучение цвета на основе художественных произведений искусства, взаимоотношение цветов в природе и окружающем мире, их влияние и сочетание, развития воображения за счет поиска новых колористических решений при работе с формой и объектами, возможность создавать самостоятельно цветковые композиции на основе полученных знаний.

Задачей раздела «Основы работы со шрифтами и современный плакат» является знакомство обучающихся с основными терминами и понятиями в области работы со шрифтами, с композицией в плакате и книжной графике, знакомство с различными видами текстовых оформлений, их значений, получение навыка создания плаката и иллюстрации. Развитие навыка извлекать главное из текста и переносить в образное изображение.

Задачей раздела «Скетчинг. Современные тренды» является знакомство обучающихся с основными терминами и понятиями в современной культуре и подаче рисунка объектов, транспорта, человека; изучение актуальных направлений в молодежной среде; освоение и применение стилей графики.

развивающие:

- развитие творческого и проектного воображения и креативного мышления,
- развитие мотивации к познанию и творчеству,
- развитие художественного и эстетического вкуса,
- развитие способности к анализу своих работ.

воспитательные:

- развитие культуры общения в классе, умения работать в коллективе, взаимопомощи;
- воспитание дисциплинированности и аккуратности в работе с различными инструментами и художественными материалами;
- воспитание целеустремлённости, самостоятельности, умения доводить работу до завершения;
- формирование общекультурных ценностей;
- воспитание способностей к самореализации и саморазвитию личности.

1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

Особенностью программы «Профессия – индустриальный дизайнер. Мыслим творчески» является дифференцированный подход к обучающимся: задания и темы программы представлены в виде проектов, характеризующихся разным уровнем сложности, позволяющим охватывать широкий круг детей, имеющих разный уровень художественной подготовки. Каждый проект имеет художественно-эстетическую направленность и охватывает определённую область профессиональной деятельности художника-конструктора, в соответствии с учебным планом программы. Кроме того, проектная работа, обеспечивает гарантированное создание конкретного продукта, демонстрирующего практическое выражение профессиональных навыков. Таким образом, целью программы является раскрытие и развитие творческого потенциала обучающегося, для более успешного профориентирования и выбора направления высшего образования в дальнейшем, воспитание всесторонне развитой гармонично личности.

1.5. Возраст обучающихся

Возрастная группа обучающихся: 12-16 лет (7-10 класс общеобразовательной школы), от 16 лет рекомендовано обучение по программам Подготовительных курсов и Подготовительного отделения факультета довузовской подготовки УрГАХУ.

Приём на обучение по ОП свободный для всех желающих, без вступительных испытаний, и каких-либо других ограничений, таким образом, обучающиеся могут иметь самый разный уровень подготовки. Это категория детей, нуждающаяся в профориентационной помощи при выборе профессии, для того чтобы правильно выбрать направление образования и успеть пройти соответствующую подготовку для поступления в ВУЗ к моменту окончания 11 класса.

1.6. Срок реализации дополнительной образовательной программы

Срок полного освоения объема программы – 8 месяцев, с октября по май (90 академических часов).

Учитывая профориентационную направленность, программа разработана так, чтобы в короткие сроки ознакомить обучающихся с данной профессией и применить полученные знания на практике. Задания четко структурированы и имеют характер – от простого к сложному. Небольшой период реализации программы даёт возможность обучающимся возможность посетить и другие профориентационные курсы, что позволит сделать правильный, осознанный шаг при выборе будущей профессии.

1.7. Формы и режим занятий

Форма обучения по программе – очная, что позволяет в полной мере реализовывать образовательные, развивающие и воспитательные задачи программы.

Режим проведения занятий: один раз в неделю, продолжительность занятий - три академических часа, что позволяет выполнять в полной мере конкретное задание до практического завершения с конкретным результатом, не теряя к ней интерес. Оставляя достаточно времени для отдыха и закрепления полученных знаний в домашних условиях.

Количество человек в группе 12-15, что дает возможность преподавателю уделить время каждому ребёнку.

В процессе реализации образовательной программы возможно проведение мастер-классов, оплата по которым проводится по отдельному договору на оказание образовательных услуг.

1.8. Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы

В результате обучения по программе обучающийся:

- будет знать терминологию в области направления индустриальный, виды деятельности в области индустриального дизайна (раздел графический, интерьерный, проектирование объектов окружающей обстановки и средового дизайна, краткое ознакомление с видами дизайн-проектирования);
- будет знать виды и особенности построения букв и шрифтов;
- будет владеть навыком эскизного изображения фигуры человека и животного, простейших объектов;
- будет знать основные законы композиции, цветоведения;
- получит навык работы графическими материалами: гуашь, акварель, тушь, линеры, цветные карандаши, пастель и др.;
- будет владеть практическими изобразительными приёмами и сможет самостоятельно использовать выразительные свойства художественных материалов при выполнении эскизов иллюстрации и объемной композиции;
- будет иметь представление о видах и форматах плакатов и постеров;
- будет стремиться повысить уровень своего образования, степень владения художественными средствами при работе над эскизами;
- расширит представления о направлениях в дизайне и применении художественного творчества;
- будет способен анализировать результаты своей работы, и работ одноклассников;

В результате обучения по программе у обучающегося:

- будет сформирована устойчивая потребность к самовыражению через творческие занятия;
- будет раскрыт творческий потенциал и выявлены его способности и предпочтения в области иллюстрации;
- будет сформирован художественный вкус, расширен кругозор и развита устойчивая потребность к самообразованию;
- будут воспитаны морально-волевые качества: самостоятельная организация своего рабочего места, стремление закончить работу, ведение самостоятельного творческого поиска при выполнении задания;
- будут воспитаны нравственные качества: уважение к товарищам, преподавателям, к чужому труду; успешная работа в коллективе.

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

Формы подведения итогов освоения ОП включают в себя обязательные промежуточный и итоговый просмотры работ, выполненных в семестре, и по итогам учебного года. Для более полного и объективного подхода к обсуждению работ дополнительно могут быть приглашены преподаватели УрГАХУ по дизайн-проектированию, цветоведению, живописи, рисунку.

В процессе обучения могут проходить открытые обсуждения работ обучающихся по итогам выполнения отдельных заданий и тем с целью выявления удачного решения работы, анализа допущенных ошибок и возможности их исправления.

Также, в течение учебного года формируются тематические выставки из работ слушателей, которые могут быть представлены в учебных аудиториях и выставочных пространствах УрГАХУ, в библиотечных центрах города, на творческих фестивалях и мероприятиях. Также возможен on-line формат проведения выставок на творческих платформах, в социальных сетях.

Одной из форм подведения итогов образовательной программы является выпуск календарей, буклетов или мини-постеров с использованием наиболее выразительных работ обучающихся.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

Таблица 1

Наименование разделов	Общая трудоёмкость, часов	Всего ауд. часов	Аудиторные занятия, час	
			теория	практика
Раздел 1. Основы композиции и стиля в индустриальном дизайн-проектировании	24	24	5	19
Раздел 2. Упаковка и макетирование	12	12	2	10
Раздел 3. Ознакомительный курс колористики и цветоведения	15	15	5	10
Раздел 4. Основы работы со шрифтами, современный плакат, граффити	27	27	5	22
Раздел 5. Скетчинг (легкий эскиз). Современные тренды	12	12	3	9
Итого	90	90	20	70
Мастер-классы по примерным тематикам: основы композиции и стиля в индустриальном дизайн-проектировании, Упаковка и макетирование, колористика и цветоведение, шрифты, современный плакат, граффити и т.д.	Стоимость, количество и тематики мастер-классов утверждаются распоряжением (приказом) ректора УрГАХУ. На оказание образовательных услуг по проведению мастер-классов заключается отдельный договор (по желанию заказчиков).			

2.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Раздел дисциплины, тема	Всего, час	В том числе	
			теория	практика
1	Раздел 1. Основы композиции и стиля в индустриальном дизайне	24	5	19
1.1.	Композиция плоскостная. Определение и функции	3	1	2
1.2.	Тон и текстура. Фактура и материал	3	1	2
1.3.	Объемное изображение простых предметов в академическом рисунке. Принцип перспективы при построении композиции	6	1	5
1.4.	Формообразование, пластический ключ в объёмной композиции	6	1	5
1.5.	Объемная композиция, создание образа и эмоции	6	1	5
2	Раздел 2. Упаковка и макетирование	12	2	10
2.1	Творческий источник в проекте	9	1	8
2.2.	Контрольная работа	3	1	2
3	Раздел 3. Ознакомительный курс колористики и цветоведения	15	5	10
3.1.	Знакомство с цветовым спектром, определениями и названиями	3	1	2
3.2.	Родственные, контрастные цвета, смешение цвета и дополнительные цвета	3	1	2
3.3.	Основы психологии и влияния цвета. Ахроматические цвета (ч/б структура)	3	1	2
3.4.	Творческий источник (готовая иллюстрация или открытка) и цветовая композиция по данной теме	3	1	2
3.5.	Цветовые иллюзии в искусстве	3	1	2
4	Раздел 4. Основы работы со шрифтами, современный плакат, граффити	27	5	22
4.1.	Знакомство со шрифтами	6	1	5
4.2.	Композиция плаката (коллаж+графика)	6	1	5
4.3.	Создание детской мини-книжки с использованием граффити и рукописного шрифта	15	3	13

№ п/п	Раздел дисциплины, тема	Всего, час	В том числе	
			теория	практика
5	Раздел 5. Скетчинг (легкий эскиз). Современные тренды	12	3	9
5.1.	Построение простейших форм, объектов	3	1	2
5.2.	Эскиз человеческой фигуры, передача материалов	3	1	2
5.3.	Обложка для музыкальной группы (произведения)	6	1	5
	Всего:	90	20	70

2.3. Содержание учебного курса

Раздел 1. Основы композиции и стиля в индустриальном дизайне

Тема 1.1. Композиция плоскостная. Определение и функции (3 ак. часа)
Знакомство с основными принципами композиции (первый и второстепенный план, главный и дополнительный объекты, размещение на листе бумаги, поля при выполнении построения композиции). Разбираем характер, эмоциональный образ и особенности стилей композиции за счет применения разных форм и материалов. Создание композиции в разных техниках.

Тема 1.2. Тон и текстура. Фактура и материал (3 ак. часа) Особенности работы с тоном. Тон в композиции и рисунке. Понятие текстуры и ее роль. Работа с текстурой и тоном в создании эскиза. Определения растр, пуантель, штриховка, фактура и передача материальности предмета.

Тема 1.3. Объемное изображение простых предметов в академическом рисунке. Принцип перспективы при построении композиции (6 ак. часов) Принцип объемного построения рисунка простейших фигур (шар, куб, параллелограмм). Понятия свет, полутень, тень, рефлекс на предмете. Законы построения предметов в перспективе, что такое линия горизонта. Выполнение графической композиции на основе изученного материала.

Тема 1.4. Формообразование, пластический ключ в объемной композиции (6 ак. часов) Приёмы и принципы формообразования. Понятие пластического ключа, объемной композиции. Создание футуристической фантазийной композиции.

Тема 1.5. Объемная композиция, создание образа и эмоции (6 ак. часов) Образ, эмоция в проектировании объектов. Основные цветовые гармонии. Образное и эмоциональное значение цвета, пропорции цветовых масс в композиции.

Раздел 2. Макетирование

Тема 2.1. Творческий источник в проекте (9 ак. часов) Понятие «творческий источник». Использование творческих источников в дизайн – проектах, этапы творческого процесса. Макетирование. Техника безопасности при работе с макетом. Выполнение проекта «Упаковка», с использованием заданного творческого источника.

Тема 2.2. Контрольная работа (3 ак. часа) Создание объемной открытки-автопортрета на основе изученных тем, приёмов, материалов.

Раздел 3. Ознакомительный курс колористики и цветоведения

Тема 3.1. Знакомство с цветовым спектром, определениями и названиями (3 ак. часа) Основные цветовые гармонии. Образное и эмоциональное значение цвета, пропорции цветовых масс в композиции. Изучение спектра радуги, понятие цветового круга, определениями в колористике и названиями цветов. Рисуем простейшие растяжки цвета.

Тема 3.2. Родственные, контрастные цвета, смешение цвета и дополнительные цвета (3 ак. часа) Изучение основных понятий в градации цвета, учимся находить родственные, контрастные цвета в окружающей обстановке на примерах. Изучаем на практике смешение цветов – рисуем новые сочетания. Рисуем композиции в выбранном направлении (на выбор родственные, контрастные и дополнительные цвета). Разбираем выполненные упражнения и учимся выделять гармоничные цвета

Тема 3.3. Основы психологии и влияния цвета. Ароматические цвета (ч/б структура) (3 ак. часа) Теоретическая часть психологии цвета на международных и российских стандартах с примерами использования (знакомство с базовыми цветами в медицине, на транспорте, в строительстве, архитектуре, интерьерах и т.п). Знакомство с культурой ароматического круга, ч/б фотографией и сепией в фотографии. Рисуем композиции для закрепления материала

Тема 3.4. Творческий источник (готовая иллюстрация или открытка) и цветовая композиция по данной теме (3 ак. часа) Изучение базовых особенностей упрощенного построения композиции в цвете. По заранее подготовленной открытке, на основе полученных знаний, рисуем стилизованную композицию с применением разных цветовых сочетаний (в цвете, в черно-белом изображении, с сочетании цвета и ч/б изображений).

Тема 3.5. Цветовые иллюзии в искусстве (3 ак. часа) Краткое знакомство на примерах в изобразительном искусстве с иллюзиями (обманом зрения). Закрепление материала в небольших орнаментальных упражнениях.

Раздел 4. Основы работы со шрифтами, современный плакат, граффити

Тема 4.1. Знакомство со шрифтами (6 ак. часов) Классификация и группы шрифтов. Законы построения букв (засечки, перекладина и т.д). Понятие леттеринг и коммерческая иллюстрация. Культура рукописного шрифта. Выполнение графической буквенной композиции на основе изученных материалов

Тема 4.2 Композиция плаката (коллаж+графика) (6 ак. часов) Приёмы и законы формообразования. Знакомство с культурой советского конструктивизма, абстракционизма, с мировыми современными трендами на примере французского плаката). Выбор темы, эскизирование. Создание плакатов в технике коллаж.

Тема 4.3 Книжка-гармошка (15ак. часов) Работа с сюжетной иллюстрацией. Выбор темы, использование при этом стилового направления с использованием определенной пластики, культуры рукописного текста, коллажа и ручной графики (бумага, клей-карандаш, тушь, перо и цветные маркеры)

Раздел 5. Скетчинг (легкий эскиз). Современные тренды

Тема 5.1. Построение простейших форм, объектов в технике быстрого эскизирования (3 ак. часа) Знакомимся с историей и примерами скетчинга в разных материалах и стилистике. Изучаем принципы построения простейших предметов в перспективе, формулировки и построение на объекте «свет-тень-полутень-рефлекс». Знакомимся с техникой быстрого эскизирования. Создаем свою серию легких набросков в

линейных изображениях и использованием тона, цветового пятна на заданную тему (бумага белая, цветная, карандаши, маркеры)

Тема 5.2. Эскиз человеческой фигуры, передача материалов (3 ак. часа)
 Элементарные сведения из анатомии человека. Пропорции человеческой фигуры. Изучение элементарной анатомии головы человека. Изучаем эмоции персонажей. Рассматриваем варианты стилизации форм человека (фигура, голова, губы, нос и т.д.). Рисуем наброски друг друга

Тема 5.3. Обложка для музыкальной группы (6 ак. часов) Изучение формата определенной музыкальной группы, поиск смысловых решений и идей. Создание обложки на основе полученных знаний в рисунке, коллаже, графике

2.4. Календарный учебный график

Приложение 1.

2.5. Условия реализации программы

Для реализации ОП привлекается профессорско-преподавательский состав УрГАХУ, кадровый состав ФДП (**Приложение 2**).

Методическое обеспечение программы

Таблица 3

Формы занятий	Приемы и методы организации образовательной деятельности (в рамках занятия)	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Лекция	Объяснение, беседа. Прослушивание музыкального сопровождения с различными направлениями в музыке – классика, рок, поп.	Планшеты и наглядные пособия по темам ОП, слайды, презентации Учебники по рисунку, дизайну, истории искусств, колористике	Компьютер, телевизор, программное обеспечение (позволяющее просматривать презентации, видеоматериалы и слайды различной тематики), множительно-копировальная техника, доска	Контрольно-проверочная беседа
Практичес	Демонстрация	Наглядные	Парты, стулья,	Открытое

кое занятие	практических приемов работы, выполнение графических упражнений, творческая работа обучающихся	пособия по темам ОП, фонд работ обучающихся ФДП (эскизы, макеты)	художественно- графические материалы и осветительные приборы	обсуждение работ обучающихся
----------------	--	---	--	---------------------------------

2.6. Список литературы

1. Воронов Н.В. Дизайн: русская версия. Учебное пособие - Тюмень: Институт дизайна Изд-во «Уральский рабочий», 2005. – 223 с.: ил.
2. Дизайн 21-го века. Design for the 21st Century – Taschen: Edited Charlotte and Peter Fiell, 1998. – 191 с.: ил.
3. Хрестоматия по Дизайну. Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 156с., ил.
4. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства: Пер. с фр. -М.: Искусство, 1982. – 577 с., ил.
5. Питер Кениг. Графический рисунок для профессиональных дизайнеров. 3-е изд. – Спб.: Питер, 2014. – 192 с.: ил.
6. Издательская группа Паррамон Эдиссионес. Всё о технике: живопись акварелью. Перевод с исп. – М.: Арт-Родник, 1998. – 144с: ил.
7. Франклин Воттс. Я умею рисовать. М.: Белфаксиздатгрупп, 1998. – 32с.: ил.
8. Жиль Плаци, Жан Лакутюр. Пер. с фр.- М.: Арт-Родник, 2001. – 191с.: 186 ил.
9. Вязникова Е.А. Цвет. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве: учеб. Пособие – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 168 с.: ил.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, учеб. Пособие – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.: ил.
11. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие, М.: ГАРДАРИКИ, 2007.- 305 с.: ил. (электронная)
12. Джессика Хиш. Про лэттеринг, Пер. с англ. Натальи Довнар – М: изд.МИФ,2020.- 176 с.: ил. (OZON – 1063p)
13. Натали Ратковски. Профессия - иллюстратор. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 328 с.