

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Дизайн для учащихся 14-18 лет» **базового уровня** и имеет **художественную направленность**.

Данная программа оформлена в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы».

Программа реализуется на отделении изобразительного искусства школы искусств Творческого Центра «Визит» МАОУ «Гимназия № 3».

ДИЗАЙН – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЗАЙНА, принятое в 1964 году международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: "Дизайн - это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя."

Приобщение детей и подростков к обучению дизайна - предполагает решение проблемы профессиональной ориентации, эстетического, художественного и нравственного воспитания.

Актуальность программы.

Необходимость создания данной программы обусловлена анализом спроса детей, которые хотят углублённо изучать дизайн. При создании программы использован системный подход и частично междисциплинарный метод, что даёт широкую возможность учащимся в дальнейшем заниматься практической деятельностью.

Новизна. При составлении программы внимание акцентировалось на современных тенденциях в дизайне и новшествах 21 века.

Отличительная особенность программы.

За основу разработанной программы взяты программы «Графический Дизайн» (основы профессии) - автор Лесняк В. и Пахомова А.В. «Колористика. Цветовая композиция. Практикум». Они разработаны для первокурсников профессиональных учебных заведений по специальности дизайн.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью приобщения учащихся к дизайну через увлекательные и познавательные формы учебной и творческой деятельности.

Адресат программы.

Программа адресована детям от 14 до 18 лет. Состав групп обучающихся - разновозрастной. Для обучения принимаются все желающие. Программа предназначена для учащихся, желающих получить углублённые знания и умения в области дизайна.

Цель программы - овладеть базовыми навыками графического и промышленного дизайна.

Обучение детей по данной программе помогает им в профессиональном самоопределении, формировании определенных знаний, умений и навыков, в развитии творческой индивидуальности каждого ребенка; Освоение программы предполагает решение множества разноплановых задач.

Образовательные:

- углубление знаний по дизайну;
- изучение графических видов шрифтов, научить техническим приемам их выполнения, изучить характерные особенности плаката, цветовой строй и колористику;
- познакомить с основами дизайна среды, театра и кино, рекламы;
- научить пользоваться литературными источниками;
- научить применять полученные знания, умения, навыки на практике.

Развивающие

- **развивать** навыки грамотного композиционного расположения изображения в заданном формате;
- **развивать** образное мышление;
- **развивать** умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное;
- **развивать** способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе;
- **развивать умение** анализировать своё изображение, изделие, макет в процессе работы, сравнивая его с работами других учащихся;
- **развивать навыки** построения композиций на объёме;
- **развивать** ассоциативное мышление;
- **развивать навыки** работы графическими приёмами в композиции;
- **развивать** образное, объёмно-пространственное мышление;

- **развивать** интеллект учащихся, расширить их кругозор на базе широкого охвата тем по прикладной графике.
- развитие у учащихся умения самостоятельно строить свою жизнь, адаптироваться к социальным условиям, быть активной личностью;
- развитие интеллектуального потенциала личности.

Воспитывающие

- **воспитывать** терпение, умение доводить работу до конца;
- **воспитывать** интерес к занятию дизайном;
- **воспитывать** у учащихся высокие эстетические качества – умение видеть, понимать и создавать прекрасное.

Возраст детей участвующих в реализации данной программы **14-18 лет.**

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.

- 1 год обучения – 4 часа в неделю – 144 учебных часа в год.

Форма обучения – очная.

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на **добровольные** одновозрастные группы детей от 5 до 15 человек.

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по следующим причинам:

- переезд, смена профессиональной ориентации, противопоказания по здоровью и в других случаях.

Ведущей формой организации обучения является **групповая**. Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально, а также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить как студийную деятельность учащихся.

Продолжительность занятий:

1 - год обучения – 3 часа в неделю по 40 минут с тремя 10 минутными перерывами для отдыха детей и проветривания помещения.

Процесс обучения в программе выстроен по принципу «от простого к сложному». Начинаем с знаков и символов простых изображений и плавно перетекаем в составление орнамента и перенос рисунка на текстиль. После переходим к изучению шрифтов их вариации и различий. При изучении основ создаём шрифтовую композицию. После приобретения начальных навыков переходим к более сложным заданиям, создаём плакаты, где

наиболее важным является умение компоновки текста с изображением и знание колористики и цветовой композиции.

При изучении каждого вида плаката рассматриваем историю их возникновения и развития, цветовую гамму, художественные образы, сюжеты, характерные для данного вида. При этом используем методы копирования, повтора и варьирования, которые являются следствием импровизации. Результат изучения материала - выполнение в цвете плаката.

Во втором полугодии обучения переходим на объёмное моделирование. Дети начинают с печатной графики (знакомятся с эстампом). Изучают её виды: офорт, линогравюру, монотипию и тд. Посещают мастер-класс у мастеров, знакомятся со станком. После приобретают навыки в создании объёмной композиции. Работают с бумагой и гофрокартоном. Создают декорации и объёмные модели.

Дети овладеют не только технологическими приемами, они научатся самостоятельно составлять композицию, узнают свойства материалов, научатся пользоваться инструментами.

Основное содержание программы составляют практические работы, которые проводятся на каждом занятии после объяснения творческого материала. В то же время программой предусмотрены посещения мастер-классов профессионалов, участие в городских и областных выставках, экскурсии в музеи. Кроме того, программа ориентирует учащихся и на самостоятельное изучение современного дизайна.

Ожидаемы результаты

К концу года обучающиеся будут знать и уметь:

-правила техники безопасности и личной гигиены, как организовать рабочее место, материалы и инструменты;

-историю возникновения дизайна, виды и их особенности, виды орнаментов, что такое колористика, основные употребляемые термины;

-определять различные шрифты, создавать леттеринг, пользоваться образцами, различными наглядными пособиями при работе; владеть первоначальными навыками создания шрифтовой композиции;

-определять различные виды плакатов, где, как и для чего их применяют;

-применять полученные знания и самостоятельно создать иллюстрированную книгу, настольную игру, плакат, одежду со своим уникальным принтом;

-анализировать качество выполненной работы.

- историю развития представленных видов росписи, основные термины, технологические особенности выполнения разных видов печати;

-правильно подготовить место к работе, пользоваться режущими и клеящими материалами. Самостоятельно создавать модели и проекты; выполнять роспись на ткани с соблюдением технологических приемов. Работать с первоисточниками и литературой;

-понимать значение дизайна в современном мире, необходимость соблюдения традиции и технологии;

-применять законы построения композиции при самостоятельной работе над эскизами;

-анализировать и оценивать соответствие формы, размера, расположения и колорита изделия, качественный уровень выполненного изделия.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:

- зачет;
- выставка творческих работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля/ аттестации
		Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия	
1	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	24	4	20	
2	Скетчноутинг. Скрайбинг	20	4	16	
3	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	28	4	24	зачёт
4	Бумагопластика. Гофрокартон	24	4	20	
5	Пространственные конструкции	20	4	16	
6	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	28	4	24	зачёт
ИТОГО		144	22	122	

Содержание 1-го года занятий

Тема 1. Знаки и символы. Стилизация знака..

Теория. Выбрать этноисторический материал одной из предлагаемой на выбор культур. Египет, Греция, Рим, Византия, Индия, Китай, Арабский мир.

Знаки и символы скифов и сарматов, народов Кавказа и Севера, разделены по видам (геометрический, зооморфный, спираль, солярный и т.д.)

Практика. Ставится задача проанализировать графическое начертание знака и дать конструктивную характеристику (статика, динамика, концентричность, вертикаль и т.п) и его символическое значение.

- Стилизовать выбранный знак, проанализировать его символическое значение. Толщину линий, заливку, размер знака, пропорции при необходимости ввести цвет. Выполнить инверсию и проверить способность знака выдерживать уменьшение, поворот и повторение (орнамент).
- Выбрать материал, фактуру и предмет воплощения знака. Например тиснение на бумаге, выжигание по дереву, набойка, аппликация и др.
- Перенести готовый эскиз на майку, кепку или сумку.

На стыке рисунка и печати.

Теория. Правила по технике безопасности, личной гигиены и безопасности. Организация рабочего места. Введение понятия «печать и эстамп». Разновидности техник, материалы и инструменты.

Практика. Работа с различными технологиями печати:

- Создание натюрморта в технике диотипия.
- Создание альбома-фактур из различных материалов (акварель, гуашь, акрил, темпера, древесина, металл и тд).
- Создание линогравюры.
- Мастер-класс у профессионалов по оттискам печати, работа со станком (создание офорта).

Ожидаемый результат . Учащиеся изучают современное направление эстамп. Должны знать разновидности печати и уметь с ней работать.

Ожидаемый результат. Учащиеся изучают различные знаки и символы народов. Должны знать их значение и уметь нарисовать. Должны научиться различным техникам нанесения изображения на предмет: краска (роспись), набойка, выжигание по дереву и тд.

Тема 2. Скетчноутинг. Скрайбинг.

Теория. Знакомство с новыми понятиями и их определение.

Практика. Создание скетчноутинга и скрайбинга. Самопрезентация: рассказать о себе. Использовать различные шрифты.

Ожидаемый результат. Учащиеся изучают современные направления в арт-искусстве. Должны уметь компоновать шрифты различные по форме и стилю. Раскрыть в своей работе новые знания и навыки.

Тема 3. Контрольное задание.

Слово. Шрифт.

Теория. Познакомить с понятиями «Леттеринг» и «Каллиграфия». Изучить разновидности шрифтов и их особенности.

Практика. Графическими средствами, используя существующие или придуманные шрифты, написать слово ритмическими композиционными и конструктивными средствами раскрыв его содержание и смысл. Например: огонь, дым, скорость, крик, зло, любовь и т.д.

- Разработать шрифт в котором буквы составлены из предметов. Написать текст состоящий из 2-х - 3-х слов. Например: спички (сгоревшие), гвозди, веревки, строительные леса, цветы др.).
- Написание леттеринга с выбранным афоризмом, пословицей, поговоркой.

Ожидаемый результат. Учащиеся изучают разновидности шрифта. Должны научиться написанию шрифтов: готический, вязь и китайские иероглифы, с использованием различных материалов: перо, кисть и маркер.

Плакат.

Теория. Определение понятия «Плакат». Его виды: театральный и афиша, рекламный, агитационный, киноафиша, социальный и тд.

Практика. Создать литературный постер:

- Выбрать текст малой литературной формы (стихотворение, хоку, частушку) и подобрать шрифт. Создать иллюстрацию, раскрывающую содержание текста.
- Сделать композицию, найти пластическое соответствие шрифта и иллюстрации, цветовое и тоновое решение.

Создать плакат афоризм:

- Выбрать тему плаката и найти решение композиционными средствами раскрывающее содержание темы.
- Плакат должен быть современным по стилю, и лаконичным по форме. Доминанта изображения на плакате вытекает из необходимости максимально точно выразить смысл афоризма, заострить суть плаката графическими средствами, с целью достижения цельности и единства содержания и формы.

Ожидаемый результат. Учащиеся изучают основные направления и модные тенденции плакатов. Должны уметь создать выразительный плакат. Развить художественный вкус, научиться подбирать шрифт, цвет и картинки, комбинировать их на плакате.

Тема 4. Бумагопластика.

Теория. Введение понятия «Бумажное моделирование». Изучение papercraft или реракуга.

Практика. Упражнения по созданию объёмной развёртки:

- Создание звезды (первый уровень сборки-лёгкий), с покраской и оформлением фактурой.
- Создание короны (второй уровень сложности) с оформлением костюма (маска: папье-маше или плащ).
- Создание головы животного (третий уровень- сложный).

Ожидаемый результат . Учащиеся изучают бумажное моделирование. Должны уметь работать с развёртками. Из плоского создать объёмное.

Гофрокартон

Теория. Продолжение работы с бумагопластикой. Изучение свойств картона. Изучение направления в дизайне: Художник театра и кино. Понятие «декорация».

Практика. Создание декорации из картона:

- Создание атрибутов (тема: супергерой, мультфильмы и тд).
- Создание героя в рост (мультфильм, кино, сказка).
- Создание ширмы (стены) для фона 3D.

Ожидаемый результат . Учащиеся изучают бумажное моделирование. Должны уметь работать с гофрокартоном.

Тема 5. Пространственные конструкции.

Теория. История дизайна среды (архитектуры).

Принципы построения пространственной композиции с использованием различных предметов (спички, трубочки, камни, ручки и карандаши и т. д.).

Практика. Упражнения на создание пространственной композиции:

- Поэтапное выполнение работы, последовательность: подготовка деревянной (или любой твёрдой поверхности) основы.
- Сбор материала.
- Создание эскиза (город, здания и тд).
- Создание макета.
- **Ожидаемый результат.** Учащиеся изучают понятие «Макет». Должны уметь создавать пространственную композицию.

Тема 6. Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями. известного автора или придумать.

Теория. История возникновения и развития книги. Изучение основных частей книги: переплёт, авантаитул, контртитул, титульный лист, концевая титульная страница.

Практика. Упражнения и работа с пером и тушью, работа с буквицей. Изготовление книги небольшого размера с иллюстрациями и основными частями. Любая техника и материал.

Ожидаемый результат. Учащиеся должны показать знания полученные в течение года.

Планируемые результаты

Предполагаемые результаты освоения программы

Личностные:

- формирование ответственного отношения к учению;
- формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- умение рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности.

Метапредметные:

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
- навыки составлять композицию в разной тематике;
- умение аккуратно работать с различными видами материалов.

Предметные:

- формирование основ художественной культуры обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
- умение отличать различные шрифты;
- формирование знаний о современных методах и приёмах колористики;
- знания основных шрифтов и их написание;
- формирование знаний по композиции и орнаменту;
- профессиональное самоопределение.

Условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение программы

Кабинет для обучения:

1	Мебель	Доска	1 шт.
		Стол для учителя	1 шт.
		Парта	16 шт.
		Стул для учителя	1 шт.
		Стул для учащегося	16 шт.
		Шкаф	2 шт.
		Тумба	4 секции
		Видеопроектор	1 шт.
		Экран	1 шт.
		Компьютер	1 шт.

Инструменты и приспособления: безопасные ножи с косым сечением лезвия, ножницы, макетный нож, линейки, циркуль, кисти для росписи, кисти: круглая белка - №2, 3, плоский колонок - № 4, 6, 8, указка, магниты.

Материалы: Бумага (белая, серая, черная), перья, рейсфедер, рапидограф, фломастер (маркер), карандаш, мягкие материалы уголь, клей (ПВА, момент, жидкие гвозди), краски (акварель, гуашь, акрил), гофрокартон, цветная бумага для аппликации, тушь.

Методическое обеспечение.

Обеспечение программы методическими видами продукции:

1. Сценарий открытия ежегодной отчетной выставки работ учащихся;
2. Инструкция по технике безопасности для учащихся во время занятий в кабинете изобразительного искусства;
3. Инструкция по технике безопасности во время проведения выездных мероприятий.

Лекционный материал представлен:

- Беседа об истории возникновения и развития печатной графики у различных народов;
- Беседа об истории возникновения и развития разных видов шрифтов;
- **Кадровое обеспечение** – педагог, занятый в реализации программы, должен соответствовать профилю объединения, иметь соответствующую квалификацию, владеть материалом по программе.

Формы аттестации и подведения итогов:

- **Зачёт** (без оценки). Проводится 2 раза в год. Педагог ставит зачёт детям по сдаче контрольной работы. Итоговая работа является зачётной для перевода в следующее полугодие.
Зачёт проводится на 1- год обучения – два раза в год - в конце первого полугодия (декабрь) и в конце учебного года (май).
- **Систематически проводятся выставки лучших работ учащихся:**
 - Ежегодно в сентябре 1- год обучения – внутренняя отчетная выставка, где выставляются работы учащихся за прошедший год;
 - Ежегодно в выставочном зале Великого Новгорода проводится выставка под названием “Мы вместе”.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, фото, отзывы детей и родителей, статья, материал анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых работ, свидетельство (сертификат).

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, выставка, готовая работа, защита творческих работ, зачётная работа, мастер-класс, портфолио, поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю.

Оценочные материалы:

Аккуратность исполнения заданных работ, тесты для итоговой аттестации обучающихся в конце года обучения.

Особенности организации образовательного процесса – очное.

Методы обучения - словесный, наглядный практический, и **воспитания** - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая на основании технического профиля деятельности.

Формы организации учебного занятия:

Беседа, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, лекция, мастер-класс, наблюдение, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, студия, творческая мастерская, зачёт, встречи с мастерами, обмен опытом.

Педагогические технологии – в программе используются:

- технология индивидуализации обучения;
- технология группового обучения (коллективные работы),
- технология коллективного взаимообучения, когда участники коллектива помогают друг другу.
- технология коллективной творческой деятельности.
- технология дифференцированного обучения,
- технология развивающего обучения,
- технология проблемного обучения,
- технология дистанционного обучения,
- технология портфолио,
- технология педагогической мастерской,
- здоровьесберегающая технология,
- технология разноуровневого обучения;

1. Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы:

- *изучение* теоретического курса по программе «Дизайн», техник и способов работы различными материалами (тушь, перо, фломастер и т.д.).

2. Базовый уровень. Предполагает выполнение творческих заданий в различных техниках, знания, полученные во время беседы, воплощаются в композициях:

- *освоение* основных элементов;
- *освоение* различных приёмов и навыков;
- *оттачивание техники.*

3. Продвинутый уровень. Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы:

- *создание* авторских эскизов и работ;
- *проведение исследований* по данной программе;
- *участие* в выставках (на муниципальном, областном, всероссийском и международном уровнях);

- *трансляция приобретённого опыта* на выставках и конкурсах и в интернете.

- профессиональное *самоопределение*.

Алгоритм учебного занятия – Знакомство с историей – освоение основных этапов работы, анализ – зарисовка эскизов, самостоятельный выбор эскиза - трансформация работы по выбранным мотивам – на основе разработанного построить композицию.

Дидактические материалы – технологические карты (таблицы), задания, упражнения, образцы работ и т.п.

Дидактический материал представлен:

- Таблица «Пропорции тона».
- Таблица «Изменение цвета по насыщенности и светлоте».
- Таблица «Цветовой круг»,
- Таблица «Пары контрастных цветов и способы их гармонизации».
- Таблица «Ахроматическая гармония».
- Таблица «Типы смешения красок».
- Таблица «Цветовой тон, светлота и насыщенность».
- Таблица «Восприятие контрастов».
- Таблица «Цветовые системы Рунге и Освальда».
- Таблица «Цветовая система Менселла. Цветовая система в полиграфии».
- Таблица «Цветовая композиция».
- Таблица «Действительность в предметах декоративно-прикладного искусства».
- Таблица «Деревья».
- Таблица «Декоративное дерево».
- Таблица «Цветы».
- Таблица «Листья».
- Таблица «Деревья».
- Таблица «Растительный орнамент».
- Таблица «Симметрия. Бабочки».
- Таблица «От реальности к орнаменту. Цветы и бабочки».
- Таблица «Переработка растительных форм в декоративные. Стилизация».
- Таблица «Стилизация природных форм».
- Таблица «Базовые принципы декоративной композиции».
- Таблица «Построение узора».
- Таблица «Орнамент».
- Таблица «Стилевое единство в декоративном искусстве».
- Таблица «Узор в квадрате. Узор в круге».
- Таблица «Равновесие».
- Таблица «Орнамент ленточный, замкнутый, сетчатый».
- Таблица «Ритм».

- Таблица «Академический шрифт. Элементы оформления книги».
- Таблица «Брусковый шрифт».
- Таблица «Шрифты».
- Таблица «Фактуры».
- Таблица «Хроматические цвета».
- Таблица «Основы цветоведения».
- Репродукции работ художников.
- Лучшие работы учащихся из методического фонда школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. **А. В. Пахомова, Н. В. Брызгов. Колористика. Цветовая композиция. Практикум.** / МГПХА им. С. Г. Строганова. М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2011.
2. **АРТЕМИЯ Чихольд. Образцы шрифтов.** / Дизайн. Перевод: Якубсон, Л. 2012. – 248 с.
3. **Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты.** М. Просвещение, 1981.- 239 с.
4. **Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты.** М. Просвещение, 1981.- 239 с.
5. **Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента.** / Владос. Изобразительное искусство, 2010 – 335с.
6. **Буквенный орнамент и искусство шрифта** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2008. – 208 с.
7. **Владимир Л. Графический дизайн (основы профессии).** / ИНДЕКС МАРКЕТ
8. **Геометрический орнамент** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2009. – 208 с.
9. **Горяева Н. А., Островская О. В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.** М. Просвещение. 2005. – 176 с.
10. **И. И. Птахова. Простая красота букв** / Санкт-Петербург, издательство «ЛИГ», 2004. – 328 с.
11. **Исламские орнаменты** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2007. – 208 с.
12. **Каталог «Графика Анатолия Каплана. К 110-летию со дня рождения».** / Государственная Третьяковская галерея, - М.: Фонд АВИ ХАЙ, 2012. - 60 с.: илл.
13. **Каталог выставки. Экслибрис и искусство книги.:** Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, - М.: 2019 – 80 с.: ил.
14. **Костерин Н.П. Учебное рисование.** М. Просвещение, 1980.-240 с.
15. **Красюкова Александра Юрьевна. Роспись одежды.** / АСТ-Пресс, 2015 – 96с.
16. **Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения** / И. Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981-186с.
17. **Марк Шагал. Эстампы 1922 - 1985.** / Вита Нова, 2014 – 464с.
18. **Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна.** / М. Молодая гвардия, 1994. -335 с.
19. **Новая иллюстрированная энциклопедия.** М. Большая Российская энциклопедия, 2001. -255 с.
20. **Орнамент стиля ар деко.** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2008. – 208 с.

21. **Орнамент стиля историзм 1830 – 1890-е гг.** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2008. – 208 с.
22. **Орнаменты Дальнего Востока: Китай, Япония, Корея.** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2007. – 208 с.
23. **Очерки по истории и технике гравюры** / М., 1970
24. **ПИТЕР Лауэр Основы дизайна.** / 2014. – 304 с.
25. **Рольская А. Основы каллиграфии и леттеринга. Прописи.** / Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 112 с.
26. **Ростовцев Н.Н. Академический рисунок.** М. , Просвещение. 1995. - 240 с.
27. **Русские орнаменты** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2008. – 224 с.
28. **Селигман П. Буквицы: Иллюминированный алфавит и декоративная каллиграфия.** / Арт-Родник, 2011 – 160с.
29. **Словарь иностранных слов в русском языке.** Под ред. И.В. Лехина, проф. Ф.Н. Петрова. М. ЮНВЕС. 1996. -832 с.
30. **Сокольникова Н.М. Основы рисунка. 5-8 класс.** Обнинск. Изд. «Титул», 1996. -96 с.
31. **Средневековый орнамент** / Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская. М.: В. Шевчук, 2008. – 192 с.
32. **Суворова Анна Викторовна. Каллиграфия кистью. Прописи кириллицей.** / Эксмо, 2018. - 160 с.
33. **Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство.** / Рипол Классик, 2006 - 144с.
34. **Черников С. Построение шрифтов.** / Архитектура-С, 2007. – 116 с.
35. **Черников Я. Г. Орнамент: Композиционно-классические построения.** – М.: В. Шевчук, 2007. – 200 с.
36. **Чулюскина Татьяна. Буква к букве. Леттеринг для начинающих. Пособие.** / Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 112 с.
37. **Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учебное пособие** / М. С. Якушева; МГХПУ им. С. Г. Строганова. – М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009.– 240 с.: илл.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Реракура (Пепакура) — программа для создания разверток трехмерных моделей, распечатки на бумаге и последующей их склейки в объемные фигуры.

Абстракция (лат. *abstractio* — отвлечение) — теоретическое обобщение.

Акватипия — (от лат. *aqua* — вода и греч. *týpos* — отпечаток) применяемый в гравюре (См. Гравюра) вид высокой печати с использованием водяной (обезжиренной) краски; предложен И. Н. Павловым, оттиски, выполненные А., напоминают акварель .

Аллегория (греч. *allegoria* - иносказание) изображение отвлеченной идеи (понятия) посредством образа. Смысл аллегии, в отличие от многозначного символа, однозначен и отделен от образа; связь между значением и образом устанавливается по сходству (лев - сила, власть или царственность).

Архитектоника — строительное искусство, построение, соразмерность художественного произведения.

Асимметрия — противоположно понятию **симметрия**. Принципы асимметрии лежат в основе изображения предметов движущихся или имеющих какое-то отношение к движению, либо предметов, в которых надо выразить внутреннюю энергию, жизнь.

Близкие цвета — цвета, расположенные рядом в цветовом круге.

Бумагопластика - это искусство художественного моделирования из бумаги объемных композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных скульптур.

Вырубка — получение плоских деталей путём отделения материала от заготовки по замкнутому контуру в вырубном штампе.

Вязь — тип письма, в котором буквы сближаются или соединяются одна с другой и связываются в непрерывный орнамент. Различают вязь простую, сложную и узорную.

Гарнитура — комплект, набор предметов, служащих для одной какой-либо цели, например: гарнитура шрифтов — комплект типографских шрифтов одного рисунка, но разных размеров и начертаний.

Графема — письменный символ, используемый для того, чтобы выразить единицу речи - фонему. Примером могут служить 26 букв английского или 32 буквы русского алфавита.

Граффити (итал., *"graffio"* - царапать) впервые слово стало употребляться по отношению к надписям, найденным при раскопках города Помпеи в 1755 году, когда город был расчищен от вулканического пепла, под которым был погребен после извержения Везувия в 79 году н. э.

Декорация (от фр. *decoratio* — украшение) — в широком значении слова — художественное украшение предмета или помещения.

Диатипия— разновидность монотипии, которая имеет свои особенности.

Дизайн — проектировать, конструировать, чертить — в широком смысле слова

любое проектирование, т. е. процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды. В узком смысле – новый вид художественно-конструкторской деятельности, возникший в 20 веке.

Динамика – от греч. - сила – принцип, средство композиции, ярко выраженное движение создаваемое с помощью ритма.

Знак – это обобщённость и условность в изображении предметных форм, обозначающих какую – либо фигуру. Знаками являются буквы, цифры и другие условные обозначения.

Иллюстрация – рисунки в книге.

Интервал – пространственный промежуток, отделяющий акценты друг от друга. Проявления ритма: 1) строго равномерное чередование одних и тех же акцентов и интервалов; 2) с постоянным убыванием или нарастанием массы, светлоты, цвета акцентов и интервалов; 3) приблизительно одинаковый повтор разных акцентов и интервалов.

Каллиграф́а фия — одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма.

Кинетическое искусство (*Греч. kinetikos - приводящий в движение*)

Конструкция – составление, построение, устройство, взаимное расположение частей, состав какого-либо строения, механизме и т. п.

Контраст – противопоставление – усиливает ощущение разницы между предметами, их частями или признаками и поэтому является средством расчленения группы на отдельные предметы, а предметы – на отдельные части. Виды контрастов: величинный, цветовой, светлотный, конструктивный, фактурный, движения, форм.

Контрастные цвета – цвета, расположенные напротив друг друга в цветовом круге.

Леттеринг – графическое начертание букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему.

Линогравюра — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии относится к иллюстрационным печатным формам высокой печати.

Макет – модуль, предварительный образец, представляющий что-либо в уменьшенных размерах.

Модуль – единица меры, например: в архитектуре – часть постройки, служащая единицей измерения для придания соразмерности здания в целом и его частям.

Мозаика – один из видов монументального искусства. Изображения состояются из кусочков разноцветных камней, стекла (смальта), керамики, дерева и других материалов.

Монотипия — вид печатной графики. Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.

направление в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся конструкций и других элементов динамики.

Нюанс – это согласованность и соразмерность, родство и подобие, сближенность. Виды нюансов: величинный, цветовой, светлотный, конструктивный, фактурный, движения, форм.

Образ – категория эстетики, средство и форма освоения жизни искусством, способ бытия художественного произведения.

Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Орнамент – украшение, узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. Все орнаменты можно разделить на группы в зависимости от того 1) что изображено: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 2) как изображено: ленточный, замкнутый, сетчатый.

Орнамент замкнутый – узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое движение.

Орнамент ленточный – узор, декоративные элементы которого создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающийся в ленту.

Орнамент сетчатый – узор, элементы которого располагаясь вдоль многих осей переноса создают движение во всех направлениях.

Отмывка – в графических искусствах способ работы жидкими материалами (тушь, акварель) по бумаге. Заключается в последовательном наложении нескольких слоев краски.

Офóрт, также аквафорте (итал. *acquaforte*) — разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»).

Папье-маше (фр. *papier mâché*. букв. «жёваная бумага») — легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. .

Пиктограмма – стилизованное и легко узнаваемое графическое изображение, упрощенное с целью облегчения визуального восприятия. Ее цель заключается в усилении характерных черт изображаемого предмета.

Плакат – удостоверение, свидетельство – большое объявление, рисунок (полиграфически размноженный) агитационного характера, обычно сопровождаемый кратким запоминающимся текстом.

Плакат изобразительный – плакат, выполненный по правилам изобразительного искусства (отражая действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах).

Плакат модульно – конструктивный – плакат, выполненный с помощью соединения каких – либо модулей в определённую конструкцию.

Плакат шрифтовой – плакат, выполненный из шрифтов, отвечающий особенностям шрифтового решения композиции (уравновешенность и целостность), с помощью приёмов композиции шрифтовых работ (симметрия или динамика – лесенкой).

Плакат (Франц. *placard* - объявление, афиша) разновидность графики, рисунок крупного формата с лаконичным, броским (обычно цветным)

изображением, сопровождаемый кратким, запоминающимся текстом. Плакаты выполняются в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.

Плоскостность – принцип декоративной композиции, от слова плоский – лишённый объёма. Объект изображается плоско или с минимум объёма.

Равновесие – равнозначно понятию **зрительная устойчивость пластической формы**, устанавливающаяся в результате равенства зрительного веса всех её слагаемых. Простейшим средством служит симметрия. Лёгким воспринимается предмет с сильно изрезанными контурами и светлоокрашенными поверхностями. Тяжёлым кажется предмет большого размера с упрощёнными контурами и тёмноокрашенными поверхностями.

Ритм – возникает в результате взаимодействия ритмических элементов – акцентов и интервалов. **Акцент** – повторяющаяся фигура, цветовое пятно или пластическая форма.

Семиотика (греч. *semeion* — знак) научная дисциплина, изучающая производство, строение и функционирование различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию.

Силуэт – плоскостное изображение, приём работы, средство художественной выразительности, вид графики. Силуэт подобен тени объекта.

Силуэтность – принцип декоративной композиции, от слова **силуэт**. Фигуры или предметы изображаются сплошным цветовым пятном: тёмным на светлом фоне или светлым на тёмном фоне.

Символ - условный вещественный опознавательный знак, обозначающий или напоминающий какое-либо понятие или образ.

Симметрия – гармония, соразмерность. Симметрична фигура, если части, её составляющие, будут равными и однообразно расположенными. Равенство можно установить совмещением фигур при простом наложении или путём зеркального отражения. **Ось симметрии** – линия, вокруг которой можно осуществить вращение фигуры.

Скетчноутиг – актуальное направление визуализации. Это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и другими элементами, помогающие структурировать, запомнить и осмыслить информацию.

Скрайбинг — это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации.

Статика – принцип, средство композиции, остановленное движение, покой.

Стилевое единство – единство, общность стиля в плоском или объёмном изображении.

Стилизация – означает декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объёма.

Стиль – общность образной системы, средств художественной

выразительности, творческих приёмов, обусловленная единством идейно-художественного содержания.

Тон – видимая светлота предмета. В графике тон передают штриховкой и тушёвкой. В живописи цветовой тон определяется названием цвета (жёлтый, красный, синий, светло-сиреневый, розовато-жёлтый и т. д.) и зависит от его места в спектре.

Условность – от слова **условно**, подразумевая что-либо. Принцип декоративной композиции, используемый при стилизации. Объект изображается в упрощённом или символическом виде.

Фактура – совокупность различных технических приёмов, используемых как средство художественной выразительности: ведение кисти, наложение красочных слоёв и пр.; особенность отделки или строения поверхности какого – либо предмета.

Фактура (*Лат. factura - обработка*) характеризует поверхность произведения искусства. В живописи это красочный слой. Фактура живописного произведения может быть: открытой (широкий мазок со следами кисти, наложение краски пастозно, т. е. буграми, плотно, неровно), точечной (красочная поверхность представляет собой своеобразную мозаику из точек или небольших пятен разной конфигурации), "скрытой", гладкой (когда краска наносится тонкими, полупрозрачными слоями).

Художественный образ – один из важнейших терминов эстетики и искусствоведения, который служит для обозначения связи между действительностью и искусством и наиболее концентрированно выражает специфику искусства в целом. Художественный образ обычно определяют как форму или средство отражения действительности в искусстве, особенностью которого является выражение абстрактной идеи в конкретной чувственной форме.

Шрифт – письмо, рисунок, начертание букв.

Эста́мп — произведение графического искусства, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы (матрицы).

**Календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
группа 131 ДС**

№ п/п	Месяц Число	Время проведения занятий	Форма занятий	Кол -во час ов	Тема занятия	Место провед ения	Форма контрол я
1	09.09	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
2	16.09	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
3	23.09	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
4	30.09	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
5	07.10	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
6	14.10	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Знаки и символы. На стыке рисунка и печати	Каб. 142	
7	21.10	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Скетчноутинг. Скрайбинг	Каб. 142	
8	28.10	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практичес кое занятие	4	Скетчноутинг. Скрайбинг	Каб. 142	
9	11.11	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10	Практичес кое занятие	4	Скетчноутинг. Скрайбинг	Каб. 142	

		19.20-20.00					
10	18.11	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Скетчноутиг. Скрайбинг	Каб. 142	
11	25.11	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Скетчноутиг. Скрайбинг	Каб. 142	
12	02.12	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
13	09.12	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
14	16.12	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
15	23.12	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
16	30.12	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
17	13.01	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа Практическое занятие	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	зачёт
18	20.01	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Слово. Шрифт. Плакат	Каб. 142	
19	27.01	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	
20	03.02	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10	Практическое занятие	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	

		19.20-20.00					
21	10.02	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	
22	17.02	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	
23	24.02	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	
24	03.03	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Бумагопластика. Гофрокартон	Каб. 142	
25	10.03	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа	4	Пространственные конструкции	Каб. 142	
26	17.03	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Пространственные конструкции	Каб. 142	
27	24.03	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Пространственные конструкции	Каб. 142	
28	31.03	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Пространственные конструкции	Каб. 142	
29	07.04	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Пространственные конструкции	Каб. 142	
30	14.04	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Беседа.	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	
31	21.04	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с	Каб. 142	

		19.20-20.00			иллюстрациями.		
32	28.04	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	
33	05.05	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	
34	12.05	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	
35	19.05	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	
36	26.05	16.50-17.30 17.40-18.20 18.30-19.10 19.20-20.00	Практическое занятие	4	Контрольное задание. Создание книги с иллюстрациями.	Каб. 142	зачёт