

Принята на	Утверждаю:
Педагогическом совете	Директор АНОДО «Айсиэль»
протокол № <u>13</u> от <u>13.08.2019</u>	_____ Мизерини П.
	Приказ № <u>12</u> от « <u>13</u> » <u>08</u> 20 <u>19</u> г

Программа

«Основы дизайна и ИЗО»

У.Г. 2019/2020

Авторы программы:
Конева С.Е.
Асеева Е.Е.
Судейко Е.А.

ПРОГРАММА

“Основы дизайна и ИЗО”

Содержание:

1. Пояснительная записка.....	1
1.1 Введение	1
1.2 Предмет «Графические и живописные материалы»	3
1.3 Предмет «Рисунок и спецрисунок»	4
1.4. Предмет «Типографика и шрифты»	5
1.5. Предмет «Компьютерная графика»	7
1.6. Предмет «Композиция и объемно-пространственное проектирование»	8
1.7. Предмет «Цветоведение»	9
1.8. Предмет «Фотографика»	10
1.9 Пояснительная записка к предмету «Живопись и спец.живопись»	11
1.10. Предмет «Проектирование и конструирование костюма»	13
2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	14
2.1. Предмет: «Графические и живописные материалы»	14
2.2. Предмет «Рисунок и спец.рисунок»	15
2.3. Предмет: «Типографика и шрифты»	20
2.4. Предмет «Компьютерная графика»	23
2.5. Предмет «Основы композиции и объемно-пространственное проектирование»	26
2.6. Предмет «Цветоведение»	30
2.7. Предмет «Живопись и спецживопись»	31
2.8. Предмет «Фотографика и основы фотографии»	35
2.9 Предмет «Проектирование и конструирование костюма»	36
3 Учебный план.....	37
4 Используемая методическая литература	39

1. Пояснительная записка

1.1 Введение

Программа «Основы дизайна и ИЗО: графика» является основной базовой программы данного курса дополнительного образования по основам дизайна для школьников (12-16 лет). Программа ставит целью изучить теоретические основы визуального дизайна и практические приемы работы с цветом, композицией различного уровня сложности. Результаты, полученные на этом курсе, понадобятся специалистам в различных сферах дизайна, в области современных технологий и приемах компьютерной графики. Программа состоит из предметов, которые изучаются в течении срока обучения. Программа «Дизайн для старшеклассников» подразумевает подготовку учеников старших классов в течении четырех лет.

По окончании программы студенты могут продолжить обучение на профессиональных программах «Графический дизайн», "Фотография" и «Дизайн костюма».

Курсовая работа первого года обучения: серия графических работ, плоскостная и объемно-пространственная композиция на тему "Город"

Курсовая работа второго года обучения (акцент на программе "Типографика"): серия открыток и плакатов

Курсовая работа третьего года обучения (акцент на программе "Дизайн костюма" презентация эскизов коллекции одежды и варианты ее реализации.

Курсовая работа четвертого года обучения (акцент на программе "Фотография"): серия фоторабот и фотокомпозиций. Фотоплакат.

Студенты, прошедшие обучение по данной программы должны уметь:

1. Создавать дизайн-объекты в сферах графического и фото-дизайна, ландшафтного дизайна и дизайна интерьеров, флористике, используя методику дизайн-проектирования.
2. Использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования для дальнейшего использования в компьютерной графике
3. Применять правила светотени для создания реалистичного изображения объектов
4. Создавать наглядные изображения объектов
5. Стилизовать форму
6. Создать собственный дизайн-проект

Кроме стандартных предметов художественной школы (рисунок, живопись, композиция) в курс обучения входят: углубленное изучение композиции, теория цвета и формы, объемная композиция, владение графическими материалами и техниками, рисование на природе, типографика, каллиграфия, большое количество уроков по профессиональному владению техникой наброска, основы стилизации и разработки орнамента, декоративные техники работы по ткани, техники моделирования костюма, основы конструирования, фотография и фотодизайн, компьютерная графика, основы искусства книги. Таким образом, если вы планируете стать иллюстратором, художником костюма, фотографом или графическим дизайнером - данный подготовительный курс даст вам достаточное количество знаний и навыков для выбора своей будущей профессии.

Ниже приводятся пояснительные записки предметов, составляющих программу «Основы дизайна и ИЗО». Каждый предмет может являться частью общей программы «Дизайн», а также может преподаваться отдельно от программы.

1.2 Предмет «Графические и живописные материалы»

Программа курса **Графические и живописные материалы** ставит целью ознакомление с основными живописными и графическими материалами, инструментами, и их техническими возможностями, свойствами.

Знание техники и материалов живописи и графики, их специфических особенностей помогает учащимся наиболее полно реализовывать творческий замысел, ведь характер изображения, прежде всего, зависит от материала, в котором воплощается художественная идея. Каждая техника обладает только ей присущими художественными достоинствами и вместе с тем ограниченными возможностями в передаче окружающей действительности.

Рассматриваются такие графические материалы как карандаш, мягкие материалы, тушь, фломастеры, гелевые ручки; живописные - акварель, гуашь, пастель. Практические занятия включают в себя: задания на формальные композиции с использованием данных материалов, упражнения, зарисовки, совмещение материалов, коллаж. Помимо свойств и техники материалов рассматриваются инструменты (кисти, перья, губка и т. д.), различные виды бумаги.

Программа направлена на развитие творческих способностей ребенка, на формирование креативного мышления и является частью программы: «Основы дизайна».

Курс рассчитан на 36 часов.

1.3 Предмет «Рисунок и спецрисунок»

Программа по дисциплине "Рисунок и спецрисунок" является частью общей программы «Основы дизайна» и обязательно входит в первый год обучения. Основной целью курса является развитие творческое мышление учащегося, научить правильно изображать объемные предметы, строить уравновешенные композиции, передавать трехмерное пространство.

В программу включены:

- изучение перспективы
- освоение принципов построения основных геометрических форм
- законы светотени
- изучение пластической анатомии головы человека.

Задания курса преследуют цель научить не только точно воспроизводить с натуры форму по всем правилам реалистического изображения, но и творчески преобразовывать ее, выявляя пластико-ритмические, формообразующие, декоративные и иные ее качества.

Учащиеся приобретают приемы и навыки работы линией, пятном, штриховкой. Овладевают знаниями по выполнению рисунков мягкими материалами, карандашом, тушью. Это позволяет каждому учащемуся развить творческое мышление и найти свой прием работы. Учатся делать как быстрые наброски, рисунки, так и длительные.

Курс рассчитан на 207 часов аудиторных занятий.

1.4. Предмет «Типографика и шрифты»

Программа курса «**Шрифты**» является частью общей программы «Основы дизайна». Курс адресован учащимся, уже имеющим представление о композиции, владеющим в достаточной степени техниками графических материалов. Изучается история и эволюция шрифтовых форм, знакомство со шрифтовыми гарнитурами, представления о модификациях и начертаниях шрифта в рамках одной гарнитуры, изучения конструирования и построения отдельных букв, современные тенденции в шрифтовом дизайне.

Курс развивается от начертания знаков, изучение и написание рукописных шрифтов различными инструментами, создание композиции из отдельных букв, слов и геометрических фигур (шрифтовой коллаж); заканчивается - созданием сложных композиций с большим количеством графических элементов. В процессе работы используются традиционные проектные методы, чертежные инструменты, графические материалы и компьютерные технологии.

Учащиеся обучаются находить тонкие отношения между изображением и фоном, усиливать выразительный знак нахождением пропорций и местом силового поля в композиции, свободно ориентироваться в абстрактно-выразительном и фигуративно-изобразительном методах мышления.

Типографика - базовая дисциплина, к тому же один из наиболее творчески свободных жанров графического дизайна. Курс направлен на освоение системы оформления набора и верстки печатного издания в целом или его элементов. Главная цель обучения— повышение эффективности работы с шрифтом, т.к. шрифт является основным строительным материалом типографики.

Программа включает в себя теоретический материал и практические задания. Изучаются особенности типографики как понимание формы шрифта и его единства; восприятие в слове, строке, полосе набора как

единого целого по отношению к остальной незапечатанной поверхности, изучаются современные тенденции в шрифтовом наборе. В процессе обучения учащиеся учатся грамотно применять различные начертания шрифта (прямое, курсивное, капительное, жирное и др.), а также сочетать шрифты различного рисунка. Курс демонстрирует приемы организации элементов текста, показывает, как общие принципы композиции реализуются в типографике, выявляет сходство и различия в принципах и приемах оформления надписей (акцидентный набор) и текстов, предназначенных для продолжительного чтения (текстовый набор).

Учащиеся выполняют творческие задания по изучению основных композиционно-образных и функциональных особенностей типографики. Итогом работы оказывается продуманное, подчиненное определенному замыслу, визуальное обустройство печатной страницы, разворота, создание визуально активных структур, построения изобразительно-шрифтовых композиций, коллажи. Пространственная организация текста - ключевой и наиболее творческий момент деятельности. Программа является частью общей программы «Основы дизайна» и рассчитана на учащихся, познакомившихся с курсом «Шрифты».

Курс рассчитан на 108 часов аудиторных занятий.

1.5. Предмет «Компьютерная графика»

Программа Компьютерная графика является частью учебно-методического комплекта по по дополнительному образованию по изобразительной деятельности.

Дисциплина «Компьютерная графика» ставит целью ознакомление учащихся с приемами работы в профессиональных графических редакторах (Adobe Illustrator и Adobe Photoshop и др.). Учебный материал ориентирован на учащихся, имеющих базовые знания о персональном компьютере и умеющих ориентироваться в графической среде операционной системы Windows. Практические занятия начинаются с простых заданий и заканчиваются комплексным решением проблем, при постоянной стыковке с заданиями по композиции и цветоведению. Принципы работы рассматриваются на практических примерах, результаты которых оговариваются заданием. В процессе выполнения задач обсуждаются теоретические вопросы, связанные со свойствами рассматриваемых инструментов и команд.

Курс рассчитан на 108 часов аудиторных занятий. Продолжительность одного занятия 1 час.

1.6. Предмет «Композиция и объемно-пространственное проектирование»

Программа строится на основе апробированных курсов композиции ведущих учебных заведений, на системах С.А. Павловского, И. Иттена, на материалах В. Кандинского и других теоретиков в области обучения композиции. Предмет «Композиция» — это одна из главных дисциплин в дизайн-образовании, которая раскрывает важнейшие принципы организации проектной работы.

Создание гармоничных произведений требует прочных знаний основных методов, принципов и приемов композиционной организации. Задания строятся от простых к сложным, постоянно изучаются важнейшие направления, школы, имена и тенденции в области дизайна, особенно графического. Цель заданий состоит в том, чтобы научить понимать язык дизайна, а через него сформировать собственное художественное видение и высокий исполнительный уровень. Последовательное выполнение упражнений систематизирует накопление и углубление знаний для самостоятельного творчества.

Предмет использует полученные знания на смежных занятиях по шрифтам, типографике, фотографии и компьютерным технологиям. Графические задания органично связываются с объемом, что проявляется в выполнении проектов упаковки. На предмете отрабатывается графический язык и визуальная культура. Креативной подход в выполнении работы – успех проекта.

Итоговое задание суммирует полученные знания и выявляет степень творческой индивидуальности.

Освоение курса «Композиция» не только открывает просторы для будущей работы, но и позволяет самостоятельно оценить многообразие окружающего мира дизайна.

Курс рассчитан на 207 часов аудиторных занятий.

1.7. Предмет «Цветоведение»

Программа курса «Цветоведение» включает в себя краткий исторический очерк –раздел, формирующий у начинающего художника, в первую очередь понятийный аппарат: представления о физической природе света и цвета, о цветовых системах и связанных с ними открытиях.

Для создания художественного образа в раздел программы включены исследования отношений между цветовой реальностью и цветовым воздействием, между тем, что воспринимает глаз, и тем, что возникает в сознании человека. Изучаются оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета в искусстве.

В дизайне цвет рассматривается с научных позиций как физическое явление, связанное с физиологией человека, и используется, как средство функциональной и эстетической организации предметного мира.

Предмет «Цветоведение» изучается как основа теории живописного изображения художественной формы. Теория изображения –это наука, изучающая закономерности построения изображения на плоскости. Полноценное изучение природы цветовых гармоний позволяет понять и использовать возможности цвета.

Предложенная программа обучения теории цвета является важным связующим звеном

специальных дисциплин.

Курс рассчитан на 18 часов аудиторных занятий

1.8. Предмет «Фотографика»

Программа **Фотографика** является частью учебно-методического комплекта по дополнительному образованию «Основы дизайна».

Задача курса – развитие возможности искусства фотографии, навыки использования возможностей фотографии в графическом дизайне, знакомство со спецификой различных видов съемки.

Предлагаемый курс состоит из теоретических и практических занятий. Теоретические занятия посвящены знакомству с основными приемами фотокомпозиции и особенностями работы фототехники. Разбираются основные сюжеты и жанры фотографии. В практической части курса учащиеся получают базовые навыки работы с фотокамерой, экспонометре, значительно глубже рассматриваются темы, которые расширяют возможности изменения первоначально полученного изображения до законченного художественного произведения.

Программа предполагает выполнение индивидуальных и групповых практических работ.

Учащиеся представляют фотосессии, объединённые единой проектной концепцией.

Курс рассчитан на 72 часа аудиторных занятий.

1.9 Пояснительная записка к предмету «Живопись и спец.живопись»

Программа строится на основе апробированных курсов живописи ведущих специальных учебных заведений. Предмет «Живопись» — это одна из важнейших дисциплин в дизайн-образовании, которая позволяет овладеть методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. Средствами живописи с использованием различных техник создаются живописные композиции растущей степени сложности.

Задания по живописи тесно взаимодействуют с другими специальными дисциплинами, но наиболее прочным связующим звеном считаются специальные работы по живописи, которые выполняются после каждого академического задания. В этих работах учащиеся получают большую свободу в выборе размера, формата, композиции, материалов, техник. В итоге мы получаем разнообразие креативных решений. Эти задания относим к спецживописи.

Курс обучения живописи предусматривает ориентацию в любой живописной системе и форме, включающую станковую, декоративную, условно-абстрактную, плоскостную и др. Цель заданий состоит в том, чтобы научить решать объемно-пространственные и колористические задачи. Процесс изучения природы строится на неразрывной связи элементов изобразительного языка: композиции, рисунка, тональных, пластических, пространственных и цветовых отношений. Рабочий процесс строится от общего к частному и затем снова к общему. В ходе обучения осмысливаются понятия формата, размера, пропорции, ритма, тоновых отношений, колористической цельности, цветового пятна, понятие декоративности. Задача каждой постановки методически обоснована, что позволяет с возрастанием задач накапливать профессиональные знания и навыки. Успешное освоение программы зависит от логически выстроенных усложняющихся задач с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Последовательное выполнение упражнений систематизирует накопление и углубление знаний для самостоятельного творчества.

Учащиеся обучаются анализировать свои работы, делая при этом определенные выводы.

Практические задания предусматривают обязательное предварительное исследование классических образцов живописи прошлых лет и современности.

Освоение курса «Живопись» и «Спецживопись» не только открывает просторы для будущей работы, но и позволяет почувствовать радость познания окружающего мира.

Курс рассчитан на 198 часов аудиторных занятий

1.10. Предмет «Проектирование и конструирование костюма»

Этот курс поможет развить творческие способности в области текстильного дизайна и приобрести навыки создания художественных и технических эскизов одежды. Программа включает в себя темы: основы рисунка и композиции, цветоведение, материаловедение, основы театрального костюма, пропорции фигуры, анатомическое строение; методы прорисовки отдельных частей фигуры; зарисовки элементов на фигуре; создание одежды с использованием мятой бумаги, мозаичной техники и др.

Дизайн костюма представляет собой звено цикла предметов базового художественного образования, в котором рассматривается развитие графических навыков, освоение теоретических принципов формообразования, анализа проектных ситуаций, пропедевтика, макетирование, рисунок, цветоведение и колористика, история костюма и искусств, проектная графика.

Задачами дисциплины является: овладение навыками художественного проектирования костюма; формирование системы знаний и развитие образного мышления, фантазии, вкуса, индивидуальных творческих способностей;

Обучающийся будет знать: композиционные способы, составляющие структурную основу профессиональной деятельности; принципы и закономерности построения объемно-пространственной композиции, изучение видов композиции и свойств формы (геометрический вид, величина, масса, положение в пространстве, светотень, цвет); средства выявления формы и пространства (ритм, тектоника, пропорции, масштаб и масштабность, контраст — нюанс, симметрия — асимметрия, статика — динамика).

Обучающийся будет уметь: анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; связывать творческое воображение с умением создавать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче; добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы.

Курс рассчитан на 108 часов аудиторных занятий.

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1. Предмет: «Графические и живописные материалы»

курс- 36 часов

Преподаватель: Конева С.Е. \ Асеева Е.Е.

Группа школьников

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Вводный урок	1
2	Карандаш	2
3	Мягкий материал	3
4	Акварель	2
5	Тушь	7
6	Гуашь	4
7	Пастель	3
8	Смешанные техники	6
9	Коллаж	4
10	Монотипия	2
11	Гелевые ручки, фломастеры	2
	ИТОГО	36

2.2. Предмет «Рисунок и спец. рисунок»

Группа школьников

курс- 288 часов

1 год – 63 часа

Преподаватель: Конева С.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Линейная перспектива с одной и двумя точками схода. Куб (схема)	3
2	Перспектива. Цилиндр (схема). Закон света и теней.	2
3	Рисование геометрических тел. Линейно-конструктивный рисунок куба (легкое введение тона).	2
4	Линейно-конструктивный рисунок цилиндра (легкое введение тона).	2
5	Линейно-конструктивный рисунок конуса, 2 положения в одном рисунке. (легкое введение тона).	2
6	Рисунок блюда с шарообразными предметами (яблоки). Линейно-конструктивный рисунок (легкий тон).	2
7	Куб. Тональный разбор.	3
8	Тональный разбор цилиндра.	3
9	Рисунок группы геометрических тел. Куб, цилиндр. ТОН(карандаш); ЛИНИЯ (тушь); СИЛУЭТ (тушь).	4 2 2
10	Рисунок драпировки. Карандаш. Мягкий материал	7

11	Рисунок 3-ех геометрических тел (конус, шар, параллелепипед) и драпировки : ТОН (карандаш); ЛИНИЯ-ОБЪЕМ (тушь).	7 3
12	Рисование гипсовой вазы (тональный рисунок)- карандаш.	6
13	Натюрморт из 2-ух предметов быта, драпировки и 1-го гипсового предмета- тональный разбор: карандаш; мягкий материал. контрольное задание за 1-ый год обучение	9 4
	ИТОГО	63

Группа школьников

курс- 288 часов

2 год – 54 часа

Преподаватель: Конева С.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Рисунок гипсового орнамента (розетка)- карандаш.	6
2	Натюрморт с плетеной корзиной, (сухоцветами, овощами..)-карандаш,тушь.	10
3	Натюрморт с различными предметами по материалу и фактуре:(карандаш, мягкий материал).	11
4	Натюрморт из стеклянных предметов различной формы и размеров(около 5 предметов):	7
5	Натюрморт с различными предметами по материалу и фактуре с 2-мя уровнями(стол, табурет):	10
6	Череп	10
	ИТОГО	54

Группа школьников

курс- 288 часов

3 год – 54 часа

Преподаватель: Конева С.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Тематический натюрморт (скрипка, ноты,...)	8
2	Обрубковка головы	6
3	Драпировки различные по рисунку и фактуре(мех, атлас, мешковина)	6
4	Экорше	8
5	Натюрморт с различными предметами по материалу и фактуре	8
6	Гипсовый слепок носа	3
7	Гипсовый слепок глаза	3
8	Гипсовый слепок губ	2
9	Натюрморт (включающий обрубковочную форму головы либо череп)	10
	ИТОГО	54

Группа школьников

курс- 288 часов

4 год – 171 час

Преподаватель: Конева С.Е

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Натюрморт с разным уровнем расположения предметов. Мягкий материал (цвет)	57
2	Гипсовая маска	57
3	Натюрморт с частью интерьера	57
	ИТОГО	171

2.3. Предмет: «Типографика и шрифты»

курс- 108 часов

группа школьников

Преподаватель: Асеева Е.Е.

1 год - 36 часов

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Эволюция шрифта. Основные классификации шрифтов (антиква, гротеск, брусковые, рукописные)- теория. Начертание одного из видов рукописного шрифта(плакатное перо).Упражнения (элементы, буквы).	4
2	Шрифтовая гарнитура.Конструкция шрифтовой формы, элементы буквы - теория. Написание текста на основе навыков начертания рукописного шрифта (плакатное перо).	4
3	Рисунок, плотность, насыщенность, контрастность шрифта - теория. Начертание рукописного шрифта (кисть). Упражнения (элементы, буквы).	4
4	Виды шрифтов - текстовые, акцидентные(трафаретный, титульный, фигурный и т.д.). Их применение - теория. Написание текста на основе навыков начертания рукописного шрифта (кисть).	4
5	Удобочитаемость(длина строки, кегль, интерлиньяж – влияние на удобочитаемость) - теория. Начертание рукописного шрифта (остроконечное перо).	4
6	Шрифтовые и нешрифтовые выделения(теория).Заполнение формы рукописным шрифтом (остроконечное перо).	4

7	Шрифтовой коллаж (газетные, журнальные вырезки).	4
8	Декоративная буквица (на основе растительных элементов).	4
9	Монограмма: а) линия; б) силуэт; в) фактура.	4
	ИТОГО	36

курс- 108 часов

группа школьников

Преподаватель: Асеева Е.Е.

2 год - 36 часов

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Композиция одной буквы. Плакат.	18
2	"ДВИЖЕНИЕ"- выразить средствами шрифта (варианты-ритм, размытие, излом форм, сгущение и.т.д.)	18
	ИТОГО	36

курс- 108 часов

группа старшеклассников

2 год - 36 часов

Преподаватель: Асеева Е.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Введение. Основные понятия, принципы и правила типографики.	3

	Шрифтовая композиция – форма и контрформа (черно-белая).	
2	Шрифтовая акциденция. Взаимодействие текста и изображения. Тема: «Растительный и животный мир»	3
3	Форма и контрформа. Шрифтовая композиция.	3
4	Текст и изображение. Шрифтовая композиция.	3
5	Сочетание стиля, цвета, шрифта и формы. Шрифтовая композиция на основе фотоизображения. Шрифтовой коллаж.	3
6	Модульная сетка. Обложка и развороты детской книги.	3
	ИТОГО	36

2.4. Предмет «Компьютерная графика»

курс- 108 часов

группа школьников

Преподаватель: Асеева Е.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Adobe Illustrator	78
2	Adobe Photoshop	75
3	Объединение файлов программ Illustrator и Photoshop	9
ИТОГО		162

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Типы компьютерной графики	4
2	Интерфейс программы Illustrator. Операции с документом	4
3	Инструмент Selection. Простые операции с объектами.	4
4	Объект и его характеристики. Заливка и обводка объектов	4
5	Графические примитивы	4
6	Построение контуров Безье. Инструмент Direct Selection	4
7	Типы узлов. Преобразование типов узлов	4
8	Отрисовка объектов кривыми Безье по шаблону	4
9	Блокировка объектов. Порядок перекрывания объектов.	3

	Режимы просмотра документа	
10	Инструменты трансформации	3
11	Построение знаков с использованием инструментов трансформации	3
12	Комбинирование объектов: команды меню Compound Path	3
13	Математические операции с контурами	3
14	Построение знаков с использованием палитры Pathfinder	3
15	Группировка объектов	3
16	Выравнивание и распределение объектов	3
17	Работа с текстом	3
18	Текст вдоль кривой. Преобразование текстовых символов в набор кривых	3
19	Абзацный текст и его параметры	4
20	Работа с цветом. Градиентная заливка	4
21	Растровые изображение в программе Illustrator	4
22	Выполнение итоговой (комплексной) работы в программе	4
23	Интерфейс программы Photoshop. Операции с документом. Разрешение и размеры. Вспомогательные средства работы	5
24	Рабочий и фоновый цвета. Инструменты, использующие кисть. Сплошная и градиентная заливка.	3
25	Типы растровых изображений. Цветовые модели.	5
26	Основы тоновой и цветовой коррекции	5
27	Выделение и выделенная область <ul style="list-style-type: none"> • Модификация выделения • Альфа-каналы. Форматы графических файлов • Операции с выделенной областью 	5
28	Работа со слоями <ul style="list-style-type: none"> • Трансформация слоя 	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Способы получения слоев 	
29	<p>Работа со слоями</p> <ul style="list-style-type: none"> • Связь слоев. Выравнивание слоев. Линейки и направляющие • Удаление фона. Сведение слоев 	4
30	Работа с текстом	4
31	Эффекты слоя	4
32	Улучшение качества изображений и восстановление утраченных фрагментов	4
33	Работа с фильтрами	5
34	Режим быстрой маски	5
35	Команды меню Изображение → Настройки	5
36	Режимы наложения	5
37	<p>Слой-маски</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение и назначение • Создание слой-маски на основе выделения и без него • Связь слоя и слой маски • Отключение слой-маски • Редактирование слой-маски • Удаление слой-маски 	3
38	Практическое применение фильтров размытия	4
39	Итоговая работа: создание коллажа с использованием масок, фильтров и режимов наложения	4
40	Объединение файлов программ Illustrator и Photoshop: импорт, экспорт, копирование	9
	ИТОГО	108

2.5. Предмет «Основы композиции и объемно-пространственное проектирование»

курс – 207 часов

группа школьников

Преподаватель: Конева С.Е.\ Асеева Е.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Создание художественного образа на основе теоретических знаний и практических навыков.	2
2	Точка, линия, пятно – элементы организации композиции.	4
3	Точка, как первородный элемент организации композиции.	12
4	Линия, как основной формообразующий элемент.	18
5	Пятно, как основной формообразующий элемент. Простейшие конфигурации пятна.	10
6	Средства выражения художественного образа: ФОРМА, ЦВЕТ, ФАКТУРА.	3
7	Форма – одно из основных изобразительных средств выражения художественного образа. СТИЛИЗАЦИЯ. ТРАНСФОРМАЦИЯ. ПРОПОРЦИИ.	10
8	Цвет – важнейшее средство выражения художественной формы.	3
9	Цвет и форма, как средства выражения художественного образа.	10
	ИТОГО	72

курс- 207 часов

группа школьников

Преподаватель: Конева С.Е. \ Асеева Е.Е.

2 год - 54 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Фактура – свойство предмета и средство выражения художественного образа.	6
2	Объективное восприятие формы на плоскости.	4
3	Гармония, как результат выполнения основных законов композиции: <ul style="list-style-type: none">• Равновесие.• Единство и соподчинение.• Композиционный центр.	6
4	Создание композиции с помощью средств гармонизации. РИТМ.	12
5	Создание композиции с помощью средств гармонизации. КОНТРАСТ. НЮАНС. ТОЖДЕСТВО.	6
6	Создание композиции с помощью средств гармонизации. ПРОПОРЦИИ.	4
7	Создание композиции с помощью средств гармонизации. МАСШТАБ.	4
8	Создание художественного произведения с помощью различных видов композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная.	12
	ИТОГО	54

курс- 207 часов

группа школьников

Преподаватель: Конева С.Е. \ Асеева Е.Е.

3 год - 54 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Композиция из геометрических фигур. Линейная композиция.	4
2	Композиция из геометрических фигур. Тональная композиция.	6
3	Композиция на основе природных объектов с фиксацией свойств предмета, его декоративности и метафорической трактовки. Фронтальная и объемно-пространственная композиция.	12
4	Упаковка. Концептуальная упаковка.	5
5	Упражнения по композиции на выявление выразительных средств, организацию изобразительной плоскости с помощью законов композиции и средств гармонизации. Объектом служит природная форма.	5
6	Упаковочная бумага с рисунком «набойка».	4
7	Экологический плакат.	4
8	Система знаков визуальной информации на основе простых типоэлементов.	4
9	Упаковка средствами типографики.	10
	ИТОГО	54

курс- 207 часов

группа школьников

Преподаватель: Конева С.Е. \ Асеева Е.Е.

4 год - 54 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Создание объемно-пространственной композиции и коллекции костюмов "Город"	10
2	Создание идеи и концептуальной схемы коллекции	10
3	Создание визиток и листовок коллекции	9
4	Создание проекта оформления дефиле	20
5	Проект реализации коллекции костюмов в авангардном стиле из бумаги	15
6	Проектирование и конструирование костюмов	10
7	Дефиле. Пока и съемка проекта	34
	ИТОГО	54

2.6. Предмет «Цветоведение»

курс- 18 часов

группа школьников

Преподаватель: Асеева Е.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Свет – «источник жизни» цвета. Физика и химия цвета. Психофизиологическое восприятие цвета.	1
2	Логика и интуиция в цветоконструировании. Систематика цвета. Двенадцатичастный цветовой круг.	1
3	Контраст. Психофизиология. Эстетика.	1
4	Семь типов цветовых контрастов по И. Иттену.	1
5	Контраст цветовых сопоставлений.	1
6	Контраст светлого и темного.	1
7	Контраст холодного и теплого.	1
8	Контраст дополнительных цветов.	1
9	Симультанный контраст.	1
10	Контраст цветового насыщения.	1
11	Контраст цветового распространения	1
12	Пигментарное смешение цветов, как бесконечный процесс образования гармоничных родственных цветовых групп. Оптическое цветовое смешение.	1
13	Закономерность появления цветовых комбинаций в проектировании художественного образа.	1
14	Взаимодействие формы и цвета.	1
15	Создание живописных иллюзий, решающих задачи пространственного воздействия цвета.	1
16	Управление процессом создания выразительных возможностей цвета. Цветовой тон. Светлота (тон). Насыщенность.	1
17	Структура построения цветовой композиции, как результат единства интуиции и правил. Учение о цвете – интеллект композиции.	1
18	Цветовая символика.	1
	ИТОГО	18

2.7. Предмет «Живопись и спецживопись»

курс- 252 часа

группа старшеклассников

Преподаватель: Асеева Е.Е.\ Конева С.Е.

1 год – 63 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Знакомство с материалами, инструментами и другим снаряжением для работы акварельными красками.	1
2	Палитра цвета. Смешение цветов	3
3	Приемы работы по сухой, влажной и мокрой поверхностям известными и нетрадиционными способами.	6
4	Этюды простых малообъемных предметов (листья, цветы).	6
5	Этюды фруктов (яблоки, бананы, лимоны, апельсины, гранаты, сливы).	3
6	Этюд овощей (перец, лук, картофель, морковь, свекла, капуста).	3
7	Этюд натюрморта из простых (локальных) предметов. Овощи с простым по форме и ясным по цвету сосудом.	6
8	Этюд. Букет цветов в сосуде простой формы (сухоцвет).	6
9	Натюрморт с четко выраженными тоновыми отношениями на гладком нейтральном фоне. Возможно введение гипсового геометрического предмета. Гризайль.	10
10	Этюд двух-трех драпировок контрастных по цвету.	8
11	Натюрморт на сближенных цветовых отношениях. Контрольное задание за первый год обучения.	11
	ИТОГО	63

курс- 252 часа

группа старшекласников

Преподаватель: Асеева Е.Е.\ Конева С.Е.

2 год – 54 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Этюд. Осенние цветы.	3
2	Триколорная живопись, земляная палитра, натюрморт из трех предметов.	12
3	Натюрморт на основе контраста «цветовых впечатлений».	12
4	Этюды фруктов (яблоки, бананы, лимоны, апельсины, гранаты, сливы). Этюд овощей (перец, лук, картофель, морковь, свекла, капуста).	3
5	Красный (синий) натюрморт с цветной драпировкой и предметов различных по материалу.	12
6	Желтый (оранжевый) натюрморт с цветной драпировкой. Контрольное задание.	12
	ИТОГО	54

курс- 252 часа

группа старшекласников

Преподаватель: Асеева Е.Е.\ Конева С.Е.

3 год – 54 часа

№	Тема занятия	Кол-во часов
18	Натюрморт на основе дополнительного контраста. Предметы различного материала.	13
19	Натюрморт в плотных тонах (синий, черный, коричневый).	13
20	Тематический натюрморт (профессия) с элементами интерьера.	13
21	Натюрморт с окном. Контражур. Низкий горизонт. Контрольное задание.	15
	ИТОГО	54

курс- 252 часа

группа старшекласников

Преподаватель: Асеева Е.Е. \ Конева С.Е.

4 год – 81 час

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Натюрморт с различными предметами по материалу и ярко выраженной фактурной обработкой.	20
2	Натюрморт в интерьере с высокой линией горизонта (крупные предметы).	20
3	Сложный натюрморт со стеклом, блестящими металлическими поверхностями и неглазурованной керамикой.	20
4	Сложная постановка, суммирующая проявление полученных знаний и умений. Контрольное задание. Подведение итогов по полному курсу обучения живописи.	21
	ИТОГО	81

курс- 63 часа

группа взрослых

Преподаватель: Асеева Е.Е. Жонева С.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Знакомство с материалами, инструментами и другим снаряжением для работы акварельными красками.	4
2	Палитра цвета. Смешение цветов	4
3	Приемы работы по сухой, влажной и мокрой поверхностям известными и нетрадиционными способами.	4
4	Этюды простых малообъемных предметов (листья, цветы).	4
5	Этюды фруктов (яблоки, бананы, лимоны, апельсины, гранаты, сливы).	4
6	Этюд овощей (перец, лук, картофель, морковь, свекла, капуста).	4
7	Этюд натюрморта из простых (локальных) предметов. Овощи с простым по форме и ясным по цвету сосудом.	4
8	Этюд двух-трех драпировок контрастных по цвету.	4
9	Триколорная живопись, земляная палитра, натюрморт из трех предметов.	4
10	Натюрморт на сближенных цветовых отношениях.	4
11	Этюд. Осенние цветы.	4
12	Красный (синий) натюрморт с цветной драпировкой и предметов различных по материалу.	5
13	Желтый (оранжевый) натюрморт с цветной драпировкой.	7
14	Натюрморт с различными предметами по материалу и ярко выраженной фактурной обработкой. Контрольное задание.	7
	ИТОГО	63

2.8. Предмет «Фотографика и основы фотографии»

курс- 18 часов

группа старшеклассников

Преподаватель: Асеева Е.Е. \ Мизерини П.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Вводный урок. Краткая история изобретения фотографии. Жанры фотографии (пейзаж, натюрморт, портрет, рекламная фотография и т.д.). Современные тенденции в развитие фотографии.	7
2	Классификация фотоаппаратуры, фотоматериалы, фотопринадлежности. Изучение свойств фотоаппарата, методы определения экспозиции.	7
3	Свет и освещение в фотографии: осветительные приборы и эффекты освещения. Практическая постановка света.	7
4	Фотокомпозиция. Основные выразительные и изобразительные средства фотографии. Создание образа в кадре. Анализ работ известных авторов.	7
5	Творческие методы обработки фотографии. Цифровая обработка в Adobe Photoshop.	7
6	Постановочный натюрморт (фотосъемка, цифровая обработка)	7
7	Постановочный портрет (фотосъемка, цифровая обработка)	7
8	Коллаж.	7
9	Особенности пейзажной фотосъемки. Съемка на открытом воздухе.	7
10	«Шрифт в фотографии». Съемка объектов, напоминающие шрифтовые формы (предметы быта, силуэты, растительные формы и т.д.), с последующей цифровой обработкой .	7
	ИТОГО	72

2.9 Предмет «Проектирование и конструирование костюма»

курс- 108 час

группа школьников

Преподаватель: Конева С.Е.

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Дизайн костюма как вид художественного творчества. Основные понятия и терминология в проектировании костюма. Функции костюма и моды Функции дизайна, основные тенденции его развития на современном этапе. Основные понятия и терминология: одежда, костюм, мода, стиль, комплект, ансамбль, коллекция, композиция. Костюм в системе моды и культуры. Костюм как вид коммуникации и информации.	10
2	Фигура человека как объект проектирования. Силуэт и форма костюма. Структура формы в костюме Пропорции фигуры человека. Базовые типы телосложения. Силуэт, форма одежды: геометрический вид, масса, размер, поверхность формы, пластика фигуры. Структура базовой формы.	10
3	Средства гармонизации костюма Соразмерность, согласованность, соподчиненность, пропорционирование, ритмика, пластика. Контраст, нюанс, тождество. Масштаб, масштабность. Симметрия, асимметрия. Статика, динамика. Композиционный центр.	10
4	Иллюзии: линий и форм; заполненного промежутка; соподчинения частей формы; постепенных переходов элементов формы; контраста и подравнивания; незамкнутого контура; внимания, акцентов и доминант; наклонных линий; массы в одежде; цвета, рисунка и фактуры ткани.	10
5	Основы проектирования одежды. Проектирование одежды различного ассортимента Основные этапы проектирования. Классификация одежды по ассортиментным группам. Ассортимент одежды в зависимости от использования.	10
6	Методы проектирования костюма. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Методы творчества. Создание художественного образа Комбинаторика. Трансформация. Кинетизм. Модульное проектирование. Методы: инверсии, аналогии, ассоциации, эмпатии, фантазии, новых комбинаций, морфологического анализа. Этапы создания художественного образа.	10
7	Проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей костюма Системы организации элементов костюма: семейство, гарнитур, комплект, ансамбль, туалет	10
8	Проектирование коллекции одежды Типы коллекций одежды. Этапы разработки коллекции. Особенности проектирования коллекций разных типов. Факторы гармонизации и структура коллекции.	10
10	Подготовка к выставке коллекции, создание серии планшетов, презентация коллекции и дефиле	18
	ИТОГО	108

Утверждаю
Директор АНОДО «Айсиэль»

«__» _____ 200__ г

3 Учебный план

программы "Основы дизайна и ИЗО: графика, дизайн костюма и фотография" (12-16 лет)

№ п/п	Предметы	Часы 1 год		Часы 2 год		Часы 3 год		Часы 4 год	
		1 полу-годие	2 полу-годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие
1	Рисунок. Спецрисунок. Набросок.	36	36	27	27	27	27	27	-
2	Живопись. Цветоведение. Пленэр.	36	36	36	36	27	27	-	27
3	Композиция. Объемно- пространственная композиция.	45	45	36	36	45	-	-	-
4	Графические и живописные материалы.	18	18	-	-	-	-	-	-
5	Шрифты. Типографика. Арт-книга.	-	-	36	36	36	-	-	-
6	Конструирование и костюм. Моделирован ие. Дизайн по ткани.	-	-	-	-	-	36	36	36
7	Фотография и фотодизайн	-	-	-	-	-	-	36	36
8	Компьютерная графика	-	-	-	-	-	45	36	36
	ИТОГО	270		270		270		270	

4 Используемая методическая литература

Композиция

1. Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие" Москва, "Прогресс" 1974
1. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., Слово, 2000
2. Феличе Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб: «БХВ-Петербург», 2004
3. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М., «Книга», 1982г.
4. Херлберт А., Сетка: Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг. пер. с англ.). Москва, 1984
5. Чихольд Я., Облик книги: Избранные статьи о книжном оформлении. (пер. с нем.). Москва, 1980
6. Вигдорчик В.А. Ручной набор. Москва, 1985
7. [Как]. Журнал о графическом дизайне. 2002, №18.
8. Просто дизайн. Журнал по графическому дизайну. №3.

Рисунок

9. Ли Н., Основы учебного академического рисунка. М., «Эскиммо», 2006г.
10. Станир П. и Розенберг, Т. Рисунок. Базовый курс. АСТ Астрель, 2005г.
11. Школа изобразительного искусства, 1, 2 том, М, «Изобразительное искусство», 1986г.
12. Прете М, Капальдо А., «Творчество и выражение». М., Советский художник, 1985г.
13. Сервер Франциско Асенцио, Рисунок для начинающих. М., АСТ Астрель, 2004 г.
14. Аксенов К.И. Рисунок. (В помощь начинающему оформителю). М., «Плакат», 1987г.
15. де Рейн, Руди, Рисуем то, что видим. Минск, «Попурри», 2004г.
16. Мартин Билл, Рисуем с удовольствием. Минск, «Попурри», 2004г.
17. Бокс Ричард, Основы техники рисунка. М., «Кристина –новый век», 2001г.

Графические и живописные материалы

18. Найс Клаудиа, Акварель для начинающих. Минск «Попурри», 2005г.
19. Паррамон Хосе М., Как писать натюрморт. М., АРТ-Родник
20. Ли Н., Основы академического рисунка, М., «Эскиммо», 2006г.
21. Станир П. и Розенберг Т., Рисунок. Базовый курс. М., АСТ Астрель, 2005г.
22. Блейк М., Как рисовать. Пастель. М., АСТ Астрель, 2003г.
23. Бокс.Р. Основы техники рисунка. М., «Кристина-новый век», 2004г.
24. Живопись. Практическое руководство для начинающих и самостоятельных художников, М., «Искусство», 1964г.
25. Иттен И. Искусство формы, М., Издатель Д.Аронов, 2004г.
26. де Рейн, Руди, Рисуем то, что видим. Минск, «Попурри

Компьютерная графика

27. Смолина М.А. Adobe Illustrator CS. Самоучитель. : - М. : Издательский дом «Вильямс», 2004
28. Кохен Луанна Сеймур. Adobe Illustrator CS. Дизайн-лаборатория: [учеб. пособие : пер. с англ.] – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005
29. Тайц А.А., Тайц А.М., Петров М.Н. Эффективная работа. Photoshop 7 – СПб.: Питер, 2004
30. Петров М.Н. Photoshop 7. Для профессионалов7 – СПб.: Питер, 2004

Фотография

31. Лапин А. Фотография как... М.; Издательство МГУ, 2003.
32. Морозов С. Творческая фотография. М.; "Планета", 1985.
33. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; "Искусство", 1962.
34. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М.; "Искусство", 1977.
35. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии фотосъёмки. М.; "Лёгкая и пищевая промышленность", 1981.
36. Килпатрик Д. Свет и освещение. М.; "Мир", 1988.
37. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М.; "Мир", 1989.
38. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография - техника и искусство. М.; "Мир", 1986.

39. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. М.; "Планета", 1981.
40. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. М.; "Мир", 1989.
41. Ли Фрост. Современная фотография. М., «Арт-Родник», 2003.
42. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. М., АСТ, 2005.