

Министерство образования и науки Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Павловский техникум народных и художественных промыслов России»

Согласовано:

Зам. директора по ВР

 В.А.Тупицин

«31» 08 2023г.

Утверждаю:

Директор ГБПОУ ПТ НХП РФ

 В.С.Голубин

«31» 08 2023г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА**

«Проектирование художественных объектов»

Срок реализации: 1 год

Уровень реализации: среднее специальное образование

Направленность: художественная

Возраст: 16-18 лет

Составитель: Романов А.Н., педагог
дополнительного образования
первой квалификационной категории

г. Павлово
2023 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Проектирование художественных объектов и изделий из металла связано с разработкой эскизов. Эскиз (от франц. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. В конструкторской документации: эскиз — чертеж, выполненный от руки "на глаз". Художники - дизайнеры на этапе эскизного проектирования изделий художественной обработки металла стараются учесть эстетические и утилитарные качества будущего изделия. Проблема большинства эскизов, которые делают неопытные художники – в том, что их сложно воплотить в металле. Незнание технологических моментов и особенностей производства приводит к необдуманному рисованию эскизов. Кружок «Проектирование художественных объектов» способствует развитию творческих навыков в изображении эскизов проектов.

Проектируя изделия народных художественных промыслов, учащиеся стремятся уважительно и бережно относиться к историческому наследию, накопленным культурным традициям Российской Федерации, а также отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры при проектировании художественных изделий и объектов.

Программа творческого объединения дополнительного образования «Проектирование художественных объектов» направлена на формирование творческой личности, ориентированной на саморазвитие, на гармонизацию окружающей среды, а в профессиональной деятельности – на подготовку обучающихся к современной проектной практике.

Актуальность программы «Проектирование художественных объектов»: повышение художественно – эстетической культуры обучающихся, путем изображения изделий, различных техник художественной обработки металла. На занятиях творческого объединения дополнительного образования обучающиеся приобретают более глубокие знания по изобразительному искусству, проектированию, улучшаются их графические навыки, что способствует повышению профессионализма выпускников техникума.

Профессионализм – высокое мастерство в приобретенной профессии, которое позволяет выпускникам быть конкурентно способными, востребованными на рынке труда. От выпускников в современных условиях требуется, кроме приобретенного необходимого объема знаний и навыков, умение мыслить творчески, повышать свой профессиональный уровень.

На занятиях творческого объединения применяется дифференцированный подход к обучению, так как возраст, графические навыки, уровень художественного развития обучающихся различны. Используется лично – ориентированный подход к обучению, учитывающий особенности и потребности каждого обучающегося.

В результате создаются условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, обеспечивается его эмоциональное благополучие. В этом состоит педагогическая целесообразность данной программы.

Направленность программы – художественная. Развитие художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовка личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

Отличительными особенностями программы является то, что проектирование художественных изделий из металла направление - дающее полный и глубокий комплекс знаний, умений и навыков по изображению будущих объектов.

Адресат программы - обучающиеся 16 -18 лет в количестве от 12 до 15 человек.

Цель программы – расширение сферы эстетической компетентности студентов, формирование их пространственного и проектного мышления, овладение обучающимися практическими навыками проектирования и

рисования, позволяющими на высоком технико-исполнительском уровне художественно выразить свои проектные замыслы.

Задачи программы

Обучающие задачи:

- овладение различными графическими и живописными техниками,
- выполнение рисунка в правильной последовательности,
- умение применять образный язык изобразительного искусства в учебно-творческих, технических заданиях,
- умение собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании объектов.
- создание художественно-графических проектов объектов (изделий).

Развивающие задачи:

- развитие познавательных интересов обучающихся, творческой инициативы;
- развитие пространственных представлений обучающихся, образного и проектного мышления;
- расширение представлений обучающихся о видах изобразительного искусства, достижениях мировой и отечественной культуры.

Воспитательные задачи:

- воспитание интереса обучающихся к истории и культуре своей страны, мировой культуре;
- воспитание потребности в эстетическом развитии и самосовершенствовании, воспитание художественного вкуса обучающихся.

В основе обучения в рамках представленной программы лежит принцип: «от простого к сложному», индивидуальный подход к обучению.

Срок реализации программы

Данная программа дополнительного образования рассчитана на 120 учебных часов в год, 3 часа в неделю.

Формы и режим занятий – практические занятия по рисованию объектов с натуры и по представлению.

Новизна программы

Реализация данной программы является педагогически целесообразной, так как занятия теоретической и практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, но и развивают интеллектуально-творческий потенциал обучающихся. В силу того, что каждый обучающийся является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему средства самореализации. Работа с разнообразными художественными материалами помогает обучающимся познать и развить собственные возможности и способности. Программа создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Формы и методы организации образовательного процесса.

Средствами реализации программы являются очные групповые занятия.

Каждое занятие содержит в себе следующие части:

1. Мотивационная беседа – активизация внимания студентов, настраивает их на работу.
2. Теоретическая часть – знакомство с новым учебным материалом, постановка учебной задачи. С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры, викторины.
3. Практическая часть – выполнение поставленной учебной задачи- является приоритетной частью занятия, занимает его большую часть.

4. Подведение итогов – просмотр и обсуждение работ.

Все занятия последовательно связаны между собой, каждое занятие вытекает и в свою очередь является основой для последующего. В проведении занятий используются формы индивидуальной работы.

Цель практических занятий: углубление, расширение знаний, а также выработка навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают творческое мышление, а также умения и навыки составления композиции в эскизах проектов.

Структура практических занятий:

- вступление преподавателя;
- ответы на вопросы студентов по неясному материалу;
- практическая часть;
- заключительное слово педагога.

Занятия предполагают: дискуссии, решение задач, тренировочные упражнения, тестирование, наблюдения, эксперименты.

Большое значение имеют индивидуальный подход, продуктивное педагогическое общение, возможность раскрытия способностей и потенциала личности обучающегося.

Режим занятий: 48 часов в первом семестре и 72 часа во втором; 3 часа в неделю.

Планируемый результат освоения – улучшение учебных результатов по дисциплинам профессионального цикла, создание творческих работ обучающимися, участие в выставках и конкурсах художественного, дизайнерского направления, внедрение в производство новых моделей художественных изделий, успешная сдача экзаменов в ВУЗы соответствующего профиля.

Текущий контроль над ходом выполнения программных заданий осуществляется в виде промежуточных просмотров с обсуждением.

Формы подведения итогов работы кружка – участие в выставках, конкурсах, проведение отчетных выставок работ 1 раз в год

Учебный план

№	Название темы	Количество часов			Форма аттестации и контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Введение	3	3		Устный опрос
2.	Материалы и принадлежности для занятий изобразительным искусством и проектированием.	3	1	2	Наблюдение, устный опрос
3.	Основы наблюдательной перспективы.	6	2	4	Наблюдение, просмотр выполненных работ
4.	Обучение приёмам рисования с натуры.	9	2	7	Устный опрос
5.	Рисование объемно-пластической композиции из геометрических тел.	12	3	9	Наблюдение, просмотр выполненных работ
6.	Обучение самостоятельной постановке натюрморта из предметов быта и инструментов.	9	2	7	Наблюдение, просмотр выполненных работ
7.	Копирование реального объекта с выявлением его декоративных свойств.	9	2	7	Наблюдение, просмотр выполненных работ
8.	Трансформация формы от реального объекта к простым формам.	12	4	8	Наблюдение, просмотр выполненных работ
9.	Копирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства.	12	3	9	Наблюдение, просмотр выполненных работ
10.	Создание проектов изделий декоративно-прикладного искусства по образцам.	12	4	8	Наблюдение, просмотр выполненных работ
11.	Трансформация природных	15	5	10	Просмотр

	форм в промышленные изделия (бионика).				выполненных работ
12	Проектирование художественных объектов на основе творческих поисков.	18	5	13	Просмотр выполненных работ, самоанализ, взаимная оценка
13	Всего	120			

Содержание учебного плана.

1. Введение.

Теория – организационное собрание, выбор студентов, желающих участвовать в реализации программы. Цель и задачи творческого объединения. Роль проектной графики в творческой деятельности.

Практика – знакомство с многообразием графических материалов.

2. Материалы и принадлежности для занятий изобразительным искусством и проектированием.

Теория – обзор разновидностей графических и живописных техник. Знакомство с работами художников – графиков и живописцев. Виды изобразительного искусства.

Практика – упражнения в работе с графическими и живописными материалами. Приёмы работы. Упражнения на постановку руки.

3. Основы наблюдательной перспективы.

Теория – геометрические структуры, конструкция формы, пропорции, отношения и соразмерности предметов и их частей.

Практика – упражнения по изображению геометрических тел с натуры.

4. Обучение приёмам рисования с натуры.

Теория – конструкция предметов, анализ формы, предметов.

Практика – приёмы построения изображений предметов, конструктивное построение предметов быта.

Дифференциация обучения:

1 уровень (начальный) – рисование геометрических тел, простых натюрмортов из них. Упражнения, развивающие композиционные навыки.

2 уровень (усложненный) – рисование предметов быта сложной формы, отработка приёмов и навыков работы над объемно-пространственной композицией. Развитие конструктивного мышления.

5. Рисование объемно-пластической композиции из геометрических тел.

Теория – изучение линий пересечения геометрических тел.

Практика – рисунок композиции из пересекающихся геометрических тел.

Дифференциация обучения:

1 уровень (начальный) - эскизные варианты графического решения объемно-пластической композиции.

2 уровень (усложненный) – построение объемно-пространственной композиции, состоящей из плоскости и пронизывающих ее тел.

6. Обучение самостоятельной постановке натюрморта из предметов быта и инструментов.

Теория – изучение законов равновесия в композиции, анализ формы, предметов.

Практика – приёмы построения композиции натюрморта, конструктивное построение предметов быта, приемы стилизации.

Дифференциация обучения:

1 уровень (начальный) - эскизные варианты графического решения композиции.

2 уровень (усложненный) – построение объемно-пространственной композиции, состоящей из предметов быта.

7. Копирование реального объекта с выявлением его декоративных свойств.

Теория – конструкция предметов, анализ формы, предметов.

Практика – приёмы построения изображений предметов, конструктивное построение предмета быта, приёмы построения сложных элементов.

Дифференциация обучения:

1 уровень (начальный) – рисование предмета быта простой формы. Упражнения, развивающие композиционные навыки.

2 уровень (усложненный) – рисование предмета быта сложной формы, отработка приёмов и навыков работы над объемно-пространственной формой. Развитие конструктивного мышления.

8. Трансформация формы от реального объекта к простым формам.

Теория – анализ формы бытового предмета, выделение конструктивных особенностей.

Практика – рисунок бытового предмета, упрощенного до сочетания геометрических тел; преобразование формы объекта в целях вызова определенных ассоциаций, используя абстрактные понятия.

9. Копирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

Теория – знакомство с видами декоративных изделий и технологией изготовления.

Практика – копирование и создание проектов декоративных изделий.

Дифференциация обучения –

1 уровень – графический анализ формы и структуры.

2 уровень (усложненный) – создание проектов изделий на основе декоративных форм.

10. Создание проектов изделий декоративно-прикладного искусства по образцам.

Теория – исторические направления искусства, стили искусства.

Практика – проектирование изделий по собственным композициям.

Дифференциация обучения –

1 уровень (начальный) - анализ формы изделий, копирование фрагментов.

2 уровень (усложненный) – создание проектов изделий на основе созданных образцов.

11. Трансформация природных форм в промышленные изделия (бионика).

Теория – дизайнерская трактовка объекта живой природы.

Практика – зарисовки и проект бытового объекта, создание проекта декоративного изделия на основе природных форм.

Дифференциация обучения –

1 уровень – графический анализ природных форм и структур,

2 уровень (усложненный) – создание объектов, проектов изделий на основе природных форм.

12. Проектирование художественных объектов на основе творческих поисков.

Теория – методика выполнения каркасных фигур.

Практика – зарисовки каркасных бытовых объектов, создание проекта экстерьерного изделия на основе каркасных форм из дюралайта .

Дифференциация обучения –

1 уровень – графические зарисовки простейших форм и конструкций,

2 уровень (усложненный) – создание проектов изделий имеющих сложные каркасные соединения.

Методическое обеспечение.

Тема	Форма занятия	Методы организации занятий	Дидактический материал	Техническое оснащение
Введение. Организационное занятие. Цель и задачи творческого объединения.	Проведение беседы, теория. Практические упражнения.	Объяснительно-иллюстративный: рассказ преподавателя, беседа, демонстрация наглядных пособий, иллюстративного материала.	Учебники и журналы по ИЗО, работы из методического фонда, разработки бесед, компьютерная презентация, иллюстративный материал	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Материалы и принадлежности для занятий изобразительным искусством и проектированием.	Проведение беседы, опрос студентов.	Объяснительно-иллюстративный: рассказ преподавателя, эвристическая беседа, демонстрация наглядных пособий, иллюстративного материала.	Рисунки из методического фонда, разработки бесед, компьютерная презентация, иллюстративный материал	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Основы наблюдательной	Проведение беседы,	Объяснительно-иллюстративный,	Пособия, макеты, иллюстративный	Классная доска, демонстрационная

перспективы.	выполнение практических упражнений	эвристическая беседа, демонстрация наглядных пособий, практический метод	материал	доска
Обучение приемам рисования с натуры.	Выполнение практических упражнений	Объяснительно-иллюстративный, эвристическая беседа, демонстрация наглядных пособий, практический метод	Пособия, макеты, иллюстративный материал	Классная доска, демонстрационная доска
Рисование объемно-пластической композиции из геометрических тел.	Проведение беседы, Выполнение практических упражнений	Объяснительно-иллюстративный, эвристическая беседа, демонстрация наглядных пособий, практический метод	Пособия, модели, макеты, иллюстративный материал, компьютерная презентация.	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Обучение самостоятельной постановке натюрморта из предметов быта и инструментов.	Проведение беседы, композиционные упражнения.	Объяснительно-иллюстративный: метод, эвристическая беседа, демонстрация наглядных пособий, практический метод.	Рисунки из методического фонда, разработки бесед, компьютерная презентация, иллюстративный материал	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Копирование реального объекта с выявлением его декоративных свойств	Композиционные упражнения, практические упражнения по копированию.	Объяснительно-иллюстративный: метод, демонстрация наглядных пособий, практический метод.	Пособия, модели, макеты, иллюстративный материал, компьютерная презентация.	омпьютер, мультимедийное оборудование. Классная доска, демонстрационная доска
Трансформация формы от реального объекта к простым формам	Проведение беседы, технические упражнения; практические задания.	Объяснительно-иллюстративный, демонстрация наглядных пособий, практический метод.	Рисунки из методического фонда, разработки бесед, компьютерная презентация, иллюстративный материал	Компьютер, мультимедийное оборудование. Классная доска, демонстрационная доска
Копирование изделий декоративно-	Проведение беседы, упражнения.	Объяснительно-иллюстративный: метод,	Пособия, модели, макеты, иллюстративный	омпьютер, мультимедийное оборудование.

прикладного и народного искусства	Разработка графического проекта	демонстрация наглядных пособий, практический метод.	материал, компьютерная презентация.	Классная доска, демонстрационная доска
Создание проектов изделий декоративно-прикладного искусства по образцам	Разработка графического проекта	Практический метод, демонстрация наглядных пособий	Пособия, модели, макеты, иллюстративный материал, компьютерная презентация.	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Трансформация природных форм в промышленные изделия (бионика)	Технические упражнения; практические задания. Разработка графического проекта	Практический метод	Компьютерная презентация, иллюстративный материал	Компьютер, мультимедийное оборудование.
Проектирование художественных объектов на основе творческих поисков	Технические упражнения; упражнения на преобразование формы объекта	Демонстрация наглядных пособий Практический метод	Пособия, модели, макеты, иллюстративный материал, компьютерная презентация.	Компьютер, мультимедийное оборудование.

Формы и методы контроля усвоения материала программы

В течении учебного года проходит постоянный контроль освоения обучающимися навыков и умений, предусмотренных программой. Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль на занятиях проводится в формах:

- устного опроса, в результате которого педагог определяет, насколько обучающиеся усвоили теоретический материал;
- педагогическое наблюдение, в результате которого педагог может определить уровень творческого развития обучающихся, индивидуальный темп усвоения знаний, умений и навыков каждого студента;
- самооценка обучающимися своих работ, их совместное обсуждение;
- анализ качества выполненных творческих работ;
- контрольные задания, выполнение эскиза изделия по завершении темы или раздела программы.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

- открытые учебные занятия;
- организация творческих просмотров практических работ обучающихся;
- презентация достижений обучающихся в проектировании (студентам, родителям);
- творческий отчет руководителя творческого объединения на педсовете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. С.Е. Беляева, "Основы художественного проектирования": учебник для учащихся учреждений НПО, М., "Академия", 2011г.
2. Н.П. Бесчастнов, «Художественный язык орнамента», учебное пособие, М., «Владос», 2011г.
3. К. Даглдиан, «Декоративная композиция», учебное пособие, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010г.
4. Флеров А.В., Демина М.Т., Елизаров А.Н., Шеманов Ю.А.: Техника художественной эмали, чеканки иковки. – М.:Высш.шк., 2007. – 191 с
5. Новиков В.П. и др. Современные художественные изделия из металла. – СПб.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 2010. – 231 с.: ил.

Дополнительные источники:

1. М.С.Якушева, «Трансформация народного мотива в орнаментальную декоративную форму», методическое пособие, МГХПУ им. С.Г.Строганова, изд. "В.Шевчук", 2009г.

Интернет-ресурсы по темам проектирования и композиции ювелирных изделий и арт-объектов.

1. Ювелирные украшения, техники- www.jewel.ru
2. Стили ювелирных изделий- [www.jewellerymag.ru>jewellery-styles](http://www.jewellerymag.ru/jewellery-styles)
3. Электронный архив РГППУ- <http://elar.rsvpu.ru>bitsream>
4. Художественная ковка из металла в дизайне экстерьера
<https://stil-metall.ru/blog/khudozhestvennaya-kovka-iz-metalla-v-dizayne-eksterera/>

https://kartaslov.ru/книги/Михаил_Ермаков_Основы_дизайна_Художественная_обработка_металла_Учебное/2

5. О.Л. Голубева «Основы композиции»

http://hudogniki.ru/catalog/knigi/Osnovy_kompozitsii_2004.pdf

6. Как рисовать «Композицию»- А.Рыжкин

<https://yandex.ru/video/preview/6087098608223308295>

7. Основные законы композиции. Секреты великих картин

<https://www.izocenter.ru/blog/osnovnye-zakony-kompozicii-sekrety-velikih-kartin/>

8. Основы композиции в рисунке

<https://yandex.ru/video/preview/630855429464462243>