

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»**

Принято

на заседании экспертно-методического
совета (протокол от 25.08.2023 №1)

Утверждено

приказом от 31.08.2023
№ 484

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА»**

Автор (составитель): **Фурсов Григорий Алексеевич**

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **8-17 лет**

Срок реализации программы: **2 года** (1-2 год обучения по 144 часа)

Всеволожск
2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Дизайн и архитектура» (далее – программа) базового уровня разработана на основе следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809);
- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Устав МБОУДО ДДЮТ;
- Рабочая программа воспитания МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о реализации программы (системы) наставничества в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы

В современном мире все более востребованными становятся креативные способности, необходимые для принятия оптимальных решений в нестандартных ситуациях, регулярно возникающих из-за высокого темпа жизни и резких изменений социального, техногенного и природного характера. Вместе с тем «технологичность» жизни делает важными способности к инженерному мышлению, в основе которого лежит системное творческое конструирование, позволяющее не только увидеть проблему целиком, с разных сторон, но и уметь устанавливать взаимосвязи между ее частями, структурными элементами. Такая дисциплина, как дизайн, как раз и объединяет в себе эти два

образовательных аспекта, актуальных для XXI века. Ошибочно считается, что дизайн – это узко специфическая и достаточно сложная для освоения детьми дисциплина, но технология дизайна, в первую очередь, основывается на изобразительной деятельности, а также включает в себя основы черчения и конструирования, что, с одной стороны, способствует развитию у детей технического мышления, а с другой – креативности. Поэтому программа по обучению детей основам дизайна и с этой точки зрения очень актуальна, так как кроме формирования художественного вкуса и совершенствования изобразительных навыков развивает у детей основы анализа, логику и конструктивные способности, обеспечивая разностороннее развитие ребенка.

Отличительные особенности

Искусство дизайна чаще всего изучается и осваивается в процессе создания предметов личного и бытового использования, а также разработки интерьеров помещений. Но в данной программе в качестве объектов для постижения основ дизайна берутся архитектурные сооружения разных эпох в сочетании с природными и рукотворными ландшафтами. Это обстоятельство ярко выделяет данную программу из ряда аналогичных программ.

Второй отличительной особенностью программы является ее практико-ориентированный характер. Учащиеся в ходе реализации программы работают с различными материалами, используемыми при конструировании, благодаря чему создают реальные макеты архитектурных объектов и ландшафтных парков.

И, наконец, программа является одним из модулей сетевой программы «Ленинградская ретроспектива: усадьба Приютино», разработанной в рамках реализации региональной инновационной программы «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как механизм профессионального самоопределения детей с различными образовательными потребностями в системе дополнительного образования». Поэтому одним из основных материальных итогов ее реализации станет создание коллективного творческого проекта – макета музея-усадьбы «Приютино».

Программа может реализовываться с применением технологий наставничества.

Цель и задачи программы

Цель программы – развитие художественно-образного мышления и навыков прикладного творчества детей в процессе обучения языку дизайна и основам макетирования архитектурных объектов.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с особенностями архитектурных и ландшафтных стилей разных эпох;
- обучить основам дизайна;
- сформировать навыки графического изображения пространственных предметов и создания объемных композиций;

- познакомить с особенностями проектирования архитектурно-ландшафтного пространства;
- познакомить с историей формирования усадебно-парковых комплексов в России, особенностями архитектуры и дизайна русской усадьбы;
- научить алгоритму разработки проектов архитектурных макетов;
- сформировать базовые навыки макетирования архитектурных и ландшафтных объектов.

Развивающие:

- развивать наблюдательность, эмоциональную восприимчивость культурно-художественных и природных объектов архитектурно-ландшафтной среды;
- развивать конструктивные способности детей;
- развивать ручную умелость, навыки прикладного художественного творчества;
- развивать художественный вкус;
- развивать мотивацию к креативным видам деятельности.

Воспитательные:

- воспитывать любознательность, стремление к расширению знаний в области мировой архитектуры и дизайна;
- воспитывать ответственность, волю и дисциплинированность в творческой деятельности;
- воспитывать аккуратность, стремление доводить начатую работу до логического конца;
- формировать позитивно ориентированную личность за счет расширения культурных знаний, понимания законов гармонии;
- формировать опыт творческого самовыражения в искусстве, заинтересованности в презентации своего творческого продукта к саморазвитию и профессиональной ориентации.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы – 2 года.

Возраст учащихся – 8-17 лет.

Наполняемость группы: минимальная – 10 детей, максимальная – до 15 человек, оптимальная – 12 учащихся.

Набор в группы обучения свободный, группы разновозрастные.

Календарный учебный график

Год обучения	Период обучения		Период каникул	Кол-во учебных недель / часов	Режим занятий	Вид и сроки проведения аттестации
	начало	окончание				
1	01.09	31.05	В соответствии с	36 / 144	2 занятия в неделю по 2 академическому	Промежуточная (апрель)

			календарным учебным графиком учреждения на текущий учебный год		часу (45 минут)	
2	01.09	31.05		36 / 144	2 занятия в неделю по 2 академическому часу (45 минут)	Итоговый контроль (май)

Форма обучения: очная.

Формы организации образовательной деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная (внутри группы).

Формы занятий:

- учебное занятие (теория/практика),
- выставка,
- защита проектов,
- экскурсия.

Условия реализации программы:

- технические средства обучения (компьютер, проектор);
- просторный кабинет с хорошим освещением;
- доска;
- оборудованные рабочие места (парта со стулом, мольберт);
- наглядные пособия;
- инструменты и материалы для освоения различных художественных техник (карандаши простые и цветные, стирательные резинки, бумага ватман, краски (акварель), кисти, клей и др.).

Планируемые результаты

Предметные результаты:

- сформированность представлений об основных архитектурных и ландшафтных стилях разных эпох;
- владение базовыми знаниями в области дизайна;
- сформированность навыков прикладного художественного творчества;
- владение теоретическими основами проектирования архитектурно-ландшафтного пространства;
- освоение правил и алгоритма разработки архитектурного проекта;
- владение базовыми навыками макетирования архитектурных объектов.

Метапредметные результаты:

- умение планировать, осуществлять и анализировать свою деятельность;
- наличие творческой самостоятельности;
- сформированность навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях.

Личностные результаты:

- наличие интереса к искусству, мотивация к расширению знаний в области архитектуры и дизайна;
- наличие художественного вкуса, понимание законов гармонии природного и рукотворного мира;

- уважение к творческому труду, умению своими руками создавать продукты художественного значения;
- расширение возможностей для личностного и профессионального самоопределения.

Система оценки результатов освоения программы

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

Виды контроля и аттестации	Формы контроля	Оценочные материалы
Текущий контроль	Анализ творческих работ, педагогическое наблюдение, коллективные обсуждения, беседы, участие в конкурсах и выставках.	Критерии анализа творческих работ
Промежуточная аттестация 1 раз в год (май)	Педагогическое наблюдение, устный опрос, тестирование. выставка макетов.	Тест. Критерии оценки творческих работ Зачетная ведомость промежуточной аттестации.
Итоговый контроль проводится в конце обучения (май)	Зачетное занятие. Презентация макета.	Критерии оценки творческих работ. Зачетная ведомость итогового контроля

Программа предполагает различные формы отслеживания успешности освоения обучающимися содержания программы, основными из которых являются:

- педагогическое наблюдение;
- беседа;
- устный опрос;
- анализ творческих работ;
- выставка;
- зачетное занятие;
- презентация макета.

Текущий контроль

Цель текущего контроля: выявление уровня овладения детьми навыками работы с разными материалами. Текущий контроль осуществляется с помощью анализа детских работ в течение всего учебного года.

Промежуточная аттестация и итоговый контроль

Цель: определение степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение учебного года. Аттестация определяет уровень теоретических знаний и практических навыков. Проверка теоретических знаний учащихся осуществляется с помощью беседы, тестирования. Практические навыки – оценкой творческих работ. Результаты оцениваются по трехуровневой шкале на промежуточном (в конце первого учебного года) и на завершающем этапе реализации программы в форме зачетного занятия и презентации макета.

Результаты промежуточной аттестации и итогового контроля заносятся в «Зачетную ведомость промежуточной аттестации/ итогового контроля».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, опрос
2	Стили и направления в архитектуре	12	8	4	Опрос
3	Стили в ландшафте	12	6	6	Беседа, творческая работа
4	Город сегодня и завтра	12	6	6	Беседа, творческая работа
5	Объект и пространство	8	4	4	Наблюдение, беседа
6	Цвет в архитектуре и дизайне	16	6	10	Зачетное занятие
7	Природа и архитектура	30	8	22	Беседа, творческая работа
8	Разработка архитектурного проекта	16	6	10	Наблюдение, опрос
9	Выполнение макета	34	2	32	Наблюдение, проектная работа
10	Итоговое занятие	2	-	2	Зачетное занятие, выставка
	ИТОГО	144	47	97	

2 год обучения

№ п/п	Наименование разделов, тем	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практ.	
1	Вводное занятие	2	1	1	Анкетирование
2	Образы архитектуры прошлого	22	14	8	Беседа, творческая работа
3	Разработка архитектурного проекта	26	6	20	Наблюдение, опрос
4	Работа над макетом усадьбы «Приютино»	92	2	90	Наблюдение, проектная работа
5	Итоговое занятие	2	-	2	Презентация макета
	ИТОГО	144	23	121	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

1. Вводное занятие.(2 часа)

Теория. Вводная беседа. Знакомство с программой, планом работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила работы с инструментами.

Практика. Выполнение творческого задания «Усадьба моей мечты».

2. Стили и направления в архитектуре (12 часов)

Теория. Легенда о сотворении стиля. Важность стиля в архитектуре. Экскурс в историю стилей. Эстетические идеалы разных народов (хаты, избы, чумы, сабли китайские фанзы и т.д.). Античное искусство. Ордерная система. Храм Парфенон, Эрехтейон. Греко-римская архитектура. Средневековье: романский и готический стили. Сочетание разновысоких объемов. Ренессанс. Ярусность. Возрождение античного искусства. Барокко и рококо. Классицизм и ампир. Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства.

Практика. Выполнение тематических творческих заданий.

3. Стили в ландшафте (12 часов)

Теория. Пути развития стилей в ландшафте. Классический (регулярный) стиль. Ландшафтный или пейзажный стиль. Смешанный стиль. Развитие ландшафтного дизайна у разных народов. Голландские сады. Английский сад. Итальянский сад. Французский сад. Восточный сад. Расцвет садово-паркового искусства в России. Русская усадьба XVIII – XIX веков. Соединение регулярного и пейзажного стилей.

Практика. Выполнение упражнений на создание объемных композиций. Выполнение творческого задания «Подбор образца сада» (выбор любого стиля ландшафта из представленных).

4. Город сегодня и завтра (12 часов)

Теория. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Назначение и функция. Принцип компоновки зданий (изнутри – наружу). Современные стили: кубизм, конструктивизм, функционализм, модерн. Существование разных стилей. Живое пространство города. Планировка: прямоугольная (регулярная), радиально-кольцевая, свободная. Кварталы. Микрорайоны. Природа в городе.

Практика. Выполнение упражнений на создание объемных композиций. Выполнение творческого задания «Визитная карточка столицы мира» (выбор любой столицы с изображением силуэта наиболее известного сооружения этого города).

5. Объект и пространство (8 часов)

Теория. Соразмерность и пропорциональность. Эргономика. Графические приемы. Объемно-пространственный макет. Основные понятия и термины.

Практика. Макетные упражнения из бумаги и бумажной полоски.

6. Цвет в архитектуре и дизайне (16 часов)

Теория. Роль цвета в формотворчестве. Цвет как конструктивный,

пространственный и декоративный элемент композиции. Цветовой тон. Насыщенность. Светлота. Зрительное восприятие цвета: настроение, эмоциональная насыщенность, выразительность. Стилиевое единство архитектурного комплекса. Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент в формировании растительных композиций.

Практика. Создание в макете цветового решения пространства микрорайона, выбрав общую цветовую гамму, добиться стилиевого единства архитектурного комплекса из 5-7 объектов, выделив цветом архитектурную доминанту.

7. Природа и архитектура (30 часов)

Теория. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Английская школа. Французская школа. Отечественная ландшафтная архитектура. Школа ландшафтной архитектуры стран Востока. Композиция архитектурно-ландшафтного макета. Единство и взаимосвязь элементов композиции. Доминанта. Динамика и статика. Ритм. Пластика. Свет и тень. Контраст и нюанс.

Практика. Экскурсия на природу. Выполнение творческого задания «Макет ландшафта с архитектурным объектом» (выбирается любой парковый дизайн с простейшим архитектурным объектом: беседка, мостик, декоративная скамейка и т.д.). Фото- и видеофиксация.

8. Разработка архитектурного проекта (16 часов)

Теория. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Рельеф. Перепады уровней поверхностей. Приемы выполнения в макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Архитектурные элементы здания. Вертикальные и горизонтальные части конструкции. Архитектоника здания. Концепция архитектурного проекта. Последовательность работы над макетом.

Практика. Выполнение творческого задания «Замысел и разработка архитектурного проекта».

9. Выполнение макета (34 часа)

Теория. Знакомство с усадебно-парковым комплексом. Выбор масштаба.

Практика. Графическое изображение плана в выбранном масштабе. Создание схем и эскизов. Выполнение макета.

10. Итоговое занятие (2 часа)

Практика. Выставка макетов. Защита готовых макетов.

2 год обучения

1. Вводное занятие (2 часа)

Теория. Знакомство с программой и планом работы на учебный год. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на занятиях. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила работы с инструментами.

Практика. Анкетирование.

2. Образы архитектуры прошлого (22 часа)

Теория. История формирования усадебно-парковых комплексов в России. История архитектуры русской усадьбы. Особенности русской усадьбы: стиль и интерьер, архитектура.

Практика. Экскурсия в музей-усадьбу «Приютино». Фото- и видеофиксация. Выполнение творческих заданий по темам.

3. Разработка архитектурного проекта (26 часа)

Теория. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Рельеф. Перепады уровней поверхностей. Приемы выполнения в макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Архитектурные элементы здания. Вертикальные и горизонтальные части конструкции. Архитектоника здания. Технология и последовательность работы над макетом.

Практика. Замысел и разработка архитектурного проекта. Выполнение макета партерной зоны русской усадьбы.

4. Работа над макетом усадьбы «Приютино» (92 часа)

Теория. Знакомство с историческим планом усадьбы.

Практика. Выбор масштаба. Графическое изображение плана в выбранном масштабе. Создание простейших элементов макета. Макетирование ландшафта усадьбы. Макетирование конструкций усадьбы. Выполнение макета усадьбы «Приютино».

5. Итоговое занятие (2 часа)

Практика. Презентация макета усадьбы «Приютино».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс при реализации программы организован в следующих **формах**:

- учебное занятие (теория/практика),
- выставка,
- защита проектов,
- экскурсия.

При реализации программы используются следующие **методы обучения**:

- словесный (беседа, объяснение, устный опрос, обсуждение);
- наглядный (просмотр презентаций, иллюстраций, демонстрационных материалов);
- практический (выполнение упражнений, эскизов, творческих заданий, разработка проектов, изготовление макетов).

Комплекс средств обучения:

- мультимедийное оборудование;
- наглядные пособия;
- инструменты и материалы для освоения различных художественных техник: карандаши простые и цветные, стирательные резинки, бумага ватман, краски (акварель), кисти, клей и др.

При организации образовательной работы используются следующие **принципы**:

- программного обучения;
- индивидуального подхода;
- дифференцированного подхода (учет фактора усвоения материала);
- активности и сознательности обучения;
- доступности и посильности обучения;
- взаимного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы

1. Агеева, И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – С. 160.
2. Агранович-Пономарева, Е.С., Аладова, Н.Н. Интерьер и предметы. – Ростов на Дону: «Феникс», 2005.
3. Бартнев, И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: Изд. «Искусство», 1964.
4. Георгиевский, О.В. Справочное пособие по черчению. – М.: Изд. «АСВ», 2003.
5. Гропсан, Д.В. Справочник дизайнера. – Ростов на Дону: «Феникс», 2005.
6. Кильпе, Т.Л. Основы архитектуры. – М.: Высшая школа, 1989.
7. Кузин, В.С. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2000.
8. Пономарева Е.С. Интерьер гражданских зданий. – Минск: Высшая школа, 1991.
9. Розенсон, И. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2006. – С. 224.
10. Станькова, Я., Пехар, И. Тысячелетнее развитие архитектуры. – М.: Стройиздат, 1987.
11. Устин, В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – С. 254.
12. Устин, В.Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник. / Под ред. В.Б. Устина. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – С. 288.
13. Харрисон, Х. Рисунок и живопись. Полный курс. / Пер. Е.Зайцевой. – М.: Эксмо, 2005.
14. Харрисон, Х. Энциклопедия акварельных техник. Наглядное пошаговое руководство и вдохновляющая галерея законченных работ. / Пер. с англ. Герасиной, О., Давыдовой, А. – М.: Астрель, 2005. – С. 192.
15. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2004. – С. 160.
16. Шпикалева, Т.Я. Возвращение к истокам. – М.: Владос, 2000.

Список рекомендуемой литературы для учащихся и их родителей

1. Зайцева, А.А. Модный декупаж. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.
2. Зайцева, А.А. Роспись по стеклу. – М.: ЭКСМО, 2010.
3. Зайцева А.А. Папье-маше: коллекция оригинальных идей. – М.: ЭКСМО, 2010.
4. Зайцева, А.А. Мозаика у вас дома: техники, идеи, решения. – М.: ЭКСМО, 2010.
5. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. / Пер. с англ. О. П., Бурмаковой. – М.: АСТ: Астрель, 2010.
6. Уроки батика: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2006.
7. Уотт, Ф. Я умею рисовать. / Пер. с англ. О. Солодовниковой. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004.
8. Уотт, Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых. / Пер. с англ. М.Д. Лахути. – М.: Росмен-Пресс, 2002.

Интернет-источники:

- <http://designbank.ru/photoshop-source/shablony/10263-shablon-dlya-fotoshopa-dlyapodrostka>
- http://www.designspb.ru/wp-content/uploads/2010/06/Medvedev_17-25.pdf
- <http://photoshop.demiart.ru/>
- <http://www.photoshop-master.ru/>
- <http://festival.1september.ru>