

**специализированное образовательное структурное подразделение
дополнительного образования государственного учреждения культуры
Тульской области «Объединение центров развития культуры» –
центр «Школа креативных индустрий»**

Рабочая программа

**дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве и народных
художественных промыслах»**

2 год обучения

**город Тула
2024 год**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа **Дизайн в декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах** разработана для занятий с учащимися 12-17 лет во второй половине дня 3 раза в неделю, в группе 10 человек.

Основная **идея программы** состоит в изучении основ декоративно-прикладного искусства, повышения уровня осознанности и ценности народной культуры подростками, повышение их заинтересованности и уважении к истории культуры Тульского края, создании нового уникального продукта с использованием современных технологий, а также различных материалов исполнения.

Содержание программы является продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, история декоративно-прикладного искусства, дизайна) в освоении различных видов и техник искусства, а также включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: декоративный рисунок, графика, композиция, современная шрифтовая культура, моделирование, макетирование, компьютерные системы визуализации.

Новизна программы

Компьютерные технологии проникли во все сферы деятельности человека, в том числе нашли свое применение в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Изучение компьютерных технологий стало основополагающей дисциплиной в учебном процессе. Современный специалист в области художественного творчества, помимо рукотворной работы, должен профессионально владеть программными средствами, которые позволяют создавать двухмерные и трехмерные изображения любой сложности. Программа отражает в себе современный подход, опираясь на знания в области народно-художественных промыслов, позволяя создавать уникальный современный продукт.

Также можно отметить, новизна данной программы состоит в том, чтобы повысить уровень компетентности детей в области современных профессий, мотивировать их на творчество и дальнейший выбор профессии. Получить необходимые современные знания и умения в работе с профессиональным оборудованием, уметь применять на практике полученные знания, создавать свои уникальные продукты в области креативных индустрий.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Главной и **основной целью** программы является - раскрытие творческих способностей детей, формирование у них творческой самореализации, любовь и интерес к народной культуре, возможность применить знания и навыки при создании своего продукта, формирование этнической толерантности;

- воспитание у обучающихся интереса к активному познанию истории народной культуры и традиций Тульского края, уважительного отношения к труду;
- проектирование и создание продукта своими руками, позволит повысить собственную самооценку, гармонизирует личность ребенка и воспитает творческую самореализацию;
- повышение заинтересованности в области дизайна в слиянии с народными художественными промыслами, оценить их важность и функциональность в современном обществе;
- получение понятий и навыков в создании продуктов в области креативных индустрий;
- работа над концепцией проекта, позволит увидеть важность декоративно-прикладного искусства в повседневной жизни человека.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Обучающие:

- изучить историю, виды и жанры декоративно-прикладного искусства;
- познакомится с художественными промыслами Тульского края и их особенностями;
- освоить навыки работы с различными материалами и способами их исполнения (ткань, гончарное дело, керамика);
- получить базовые навыки работы с современным оборудованием: швейная машина, вышивальная машина, пресс-станок для формовки глиняных изделий, работа с термо-прессом, навыки в области профессионального освоения работы на графическом редакторе.

Воспитательные:

- воспитание гармоничной и целостной личности ребенка;
- воспитание радости созидания, обращения к истокам формотворчества;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование творческой личности;
- привитие умения поиска визуального концепта разнообразными способами, включая метод проб и ошибок;
- расширение сферы видения и современного подхода к созданию нового продукта;

Развивающие:

- умение работать в команде и сотрудничать;
- развитие анализа последовательности действий и достижения поставленных задач;
- развитие коммуникативных навыков;
- критическое мышление.

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ

Программа предполагает два года обучения.

Первый год (базовый) – знакомство с основами и историей декоративно-прикладного искусства, изучением особенностей культуры Тульского края, работа над проектами, развитие навыков работы с различными материалами (ткань, дерево, керамика, глина), получение базовых навыков работы на современном оборудовании.

Второй год (углубленный) – на основе полученных знаний, создание уникального коммерческого продукта, полноценного изделия, работа над проектом с использованием профессионального оборудования, разработка концепции и защита проектов.

Объем времени на освоение программы – 288 часов, 36 учебных недель.

2 группы по 10 человек (формируется по возрасту).

Расписание занятий формируется, исходя из занятий одной группы (10 человек) два раза в неделю по 3 часа и 1 раз по 2 часа. Занятия проводятся двумя педагогами в паре непрерывно, в зависимости от темы.

Отчетность в форме зачета – презентации проекта и группового обсуждения результатов работы. По итогам защиты проекта выставляется оценка – зачет/незачет.

Учебный план 2-ой год обучения

№ п/п	Название раздела/тема	Количество часов			Форма контроля	Педагог
		Теория	практика	Всего		
	Раздел 1. Креативные индустрии					
1.1	Вводный урок. Понятие креативных индустрий. Создание концепции и образа будущего продукта.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
1.2	Виды и способы создания креативного продукта.	1	7	8	Обсуждение	Изотова
1.3	Апсайклинг-создание новых вещей из старых, не подразумевающее	1	7	8	Обсуждение	Изотова

	производственную обработку.					
1.4	Апсайклинг. Практика создаем свое изделие.	1	7	8	Обсуждение	Щербакова
	Раздел 2 Культурный код и его внедрение в современное изделие					
2.1	Культурный код как основа для формирования локального стиля.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
2.2	Локальная идентичность, как основа внедрения культурного кода.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
2.3	Совместный проект по шитью , создаем уникальное изделие	-	8	8	Обсуждение	Изотова
2.4	Совместный проект по шитью , создаем уникальное изделие	-	8	8	Итоговый просмотр работы	Изотова
	Раздел 3 Керамика как основной вид декоративно-прикладного искусства					
3.1	Виды и особенности керамических изделий.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
3.2	Особенности формовки керамического изделия	-	8	8	Обсуждение	Щербакова
3.3	Виды и способы декорирования	-	8	8	Обсуждение	Изотова
3.4	Практическая работа	-	8	8	Обсуждение	Изотова
	Раздел 4 Особенности создания авторской керамики					
4.1	Работа по созданию авторского изделия	2	6	8	Обсуждение	Щербакова

4.2	Эскизирование, заготовка глины и форм	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
4.3	Практическая работа.	-	8	8	Обсуждение	Изотова
4.4	Практическая работа.	-	8	8	Итоговый просмотр работ	Изотова
Раздел 5 Кастомизация одежды и элементов						
5.1	Что такое кастомизация, области ее применения	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
5.2	Составление эскиза собственного проекта	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
5.3	Практическая работа. Применение знаний	-	8	8	Обсуждение	Изотова
5.4	Практическая работа. Применение знаний	-	8	8	Итоговый просмотр работ	Изотова
Раздел 6 Авторская керамика						
6.1	Разработка концепции собственного продукта.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
6.2	Практическая работа. Применение знаний	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
6.3	Практическая работа. Применение знаний)	-	8	8	Обсуждение	Изотова
6.4	Практическая работа. Применение знаний	-	8	8	Обсуждение	Изотова
Раздел 7 Работа над концепцией личного бренда. Продвижение своего продукта.						
7.1	Способы создания и продвижения личного бренда.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова
7.2	Коллаборация с современными	2	6	8	Обсуждение	Щербакова

	авторами в области креативных индустрий					
7.3	Как можно реализовать свою продукцию	-	8	8	Обсуждение	Изотова
7.4	Практическая часть с применением знаний	-	8	8	Итоговый просмотр работ	Изотова
	Раздел 8 Концепция и главная идея итогового проекта					
8.1	Работа по созданию своего авторского проекта	2	6	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
8.2	Эскизы, визуализация будущей работы.	2	6	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
8.3	Практика.	-	8	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
8.4	Практика.	-	8	8	Обсуждение работ	Щербакова Изотова
	Раздел 9 Защита собственного проекта					
9.1.	Практическая работа	-	8	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
9.2	Практическая работа	-	8	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
9.3	Практическая работа	-	8	8	Обсуждение	Щербакова Изотова
9.4	Практическая работа	-	8	8	Итоговый зачет просмотр работ.	Щербакова Изотова
	ИТОГО (общее количество часов)	32	256	288		

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1.1. Вводный урок. Понятие креативных индустрий.

Обсуждение что такое креативные индустрии, показ иллюстраций, презентация. Практическое занятие создание творческого блокнота для изучения видов народных художественных промыслов.

Тема 1.2. Виды и способы создания креативного продукта.

Практическое занятие по созданию креативной визуализации продукта, демонстрация мыслей дизайнера.

Тема 1.3. Апсайклинг-создание новых вещей из старых, не подразумевающее производственную обработку.

Практическая работа по созданию одежды или элементов одежды уникального стиля, применяя способ дизайна апсайклинг.

Тема 1.4. Апсайклинг создаем своё изделие.

Практическая работа по созданию одежды или элементов одежды уникального стиля, применяя способ дизайна апсайклинг.

Тема 2.1. Культурный код как основа формирования локального стиля

Обсуждение и демонстрация примеров, как культурный код внедряется в продукты дизайна.

Тема 2.2. Локальная идентичность, как основа внедрения культурного кода.

Обсуждение понятия локальной идентичности, работа над эскизами и элементами будущего проекта.

Тема 2.3. Совместный проект по шитью. Создаем уникальное изделие.

Практическая работа по созданию изделия по эскизу, выкройка, работа на оборудовании, пошив.

Тема 2.4. Совместный проект по шитью. Создаем уникальное изделие.

Практическая работа по созданию изделия по эскизу, выкройка, работа на оборудовании, пошив.

Тема 3.1. Виды и особенности керамических изделий.

История возникновения, виды керамики. Обсуждение показ и демонстрация иллюстраций и презентации.

Тема 3.2. Особенности формовки керамического изделия

Практическая работа по заготовке керамической массы, отминка, формовка.

Тема 3.3. Виды и способы декорирования

Практическая работа по созданию декорирования изделия: глазури, роспись, полуобъем.

Тема 3.4. Практическая работа.

Работа над керамическим изделием, формовка, декор, обжиг.

Тема 4.1. Работа по созданию авторского изделия.

Разработка авторской современной керамики, подготовка эскизов, внедрение локальной идентичности в продукт.

Тема 4.2. Эскизирование. Заготовка глины и форм.

Заготовка керамических масс, подготовка эскизов декорирования.

Тема 4.3. Практическая работа.

Практическая работа по созданию готового изделия.

Тема 4.4. Практическая работа.

Практическая работа по созданию готового изделия.

Тема 5.1. Что такое кастомизация, области ее применения.

Обсуждение и демонстрация примеров кастомизации в области дизайна и декоративно-прикладном творчестве.

Тема 5.2. Составление эскиза проекта

Практическая работа на графическом планшете по созданию эскизов проекта.

Тема 5.3. Практическая работа.

Применение полученных знаний и практика по созданию своего изделия.

Тема 5.4. Практическая работа.

Применение полученных знаний и практика по созданию своего изделия.

Тема 6.1. Разработка концепции собственного продукта

Обсуждение и поиск концепции при создании собственного продукта в области авторской керамике.

Тема 6.2. Практическая работа

Применение полученных знаний, создание коллекции авторской керамики.

Тема 6.3. Практическая работа

Применение полученных знаний, создание коллекции авторской керамики

Тема 6.4. Практическая работа

Применение полученных знаний, создание коллекции авторской керамики.

Тема 7.1. Способы создания и продвижения личного бренда.

Обсуждение области применения личного бренда, как можно продвинуть и популяризировать собственный проект. Работа над проектом современного продукта.

Тема 7.2. Коллаборация с современными авторами в области креативных индустрий

Практическая работа по подготовке авторского проекта.

Тема 7.3. Как можно реализовать свою продукцию.

Практическая работа подготовка проекта

Тема 7.4. Практическая работа.

Создание презентации, эскизов, пути реализации и поиск сотрудничества.

Тема 8.1. Работа по созданию своего авторского проекта.

Обсуждение и поиск идей, идентичности работы. Эскизы, презентации и основные мысли. Практика.

Тема 8.2. Эскизы и визуализация будущей работы.

Практическая работа по созданию проекта. Разработка основной идеи коммерческого продукта в области креативных индустрий.

Тема 8.3. Практика

Поиск и выбор материалов исполнения. Практическая работа.

Тема 8.4. Практика

Поиск и выбор материалов исполнения. Практическая работа.

Тема 9.1. Практическая работа по защите авторского проекта

Практическая работа над проектом.

Тема 9.2. Практическая работа по защите авторского проекта

Практическая работа над проектом.

Тема 9.3. Практическая работа по защите авторского проекта

Практическая работа над проектом.

Тема 9.4. Практическая работа по защите авторского проекта

Практическая работа над проектом. Защита проекта. Творческая выставка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты прохождения программы первого года обучения:

Личностные:

- уважительное отношение к труду, повышение этнической толерантности;
- развитие коммуникативных навыков;
- работа в команде, сотворчество и сотрудничество;
- повышение самооценки и повышение уровня творческой самореализации;
- мотивация на дальнейшее обучение в области современных профессий.

Метапредметные:

- способность ставить цель и достигать выполнение поставленных задач;
- выстраивает последовательность действий;
- способен критично оценивать результат своего труда;
- способен критически мыслить, выстраивать алгоритм работы;

Предметные:

- способен самостоятельно работать над созданием собственного изделия в области декоративно-прикладного искусства;
- работает над концепцией изделия, и понимает область его применения в современном обществе;
- готов к сотворчеству и реализации собственного продукта;
- имеет навыки работы на современном оборудовании;
- имеет навыки работы в программных редакторах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 3D моделированию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вакуленко Е.Г. Проблемы изучения и сохранения народного искусства в современных условиях // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2016. – Т. 37, № 17. – С. 162-163.

2. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность / Надежда Божьева; Моск. худож. уч-ще прикл. искусства. – М.: Северный паломник, 2008. – 263 с.: цв. ил.

3. Мазина Ю.И. Национальные традиции декоративно-прикладного искусства в современном дизайне: дис. ... канд. иск. / Мазина Юлия Ильинична. – Барнаул, 2012. – 211 с.

4. Карабатова Е.П. Изучение народных росписей в системе дополнительного образования // Вестн. Челябинской гос. акад. культуры и искусств. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 91-94

5. Бесчастнов Н.П. Художественная роспись по ткани 1920-30-х годов, поиски и эксперименты // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2010. – № 3. – С. 106-112.

6. Ремнева А.Д. Использование абстрактного орнамента в текстильном искусстве / А.Д. Ремнева, А.В. Щербакова // ДИСК-2021. – Москва, 2021. – С. 123-127.