

«ПРИНЯТА»
решением Педагогического совета
ГБОУ гимназии №166
протокол от 04.06.2024 № 7

«УТВЕРЖДЕНА»
Исполняющий обязанности
директора ГБОУ гимназии №166

_____ Е.Е.Мошников

приказ от 07.06.2024 № 459

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН»
для обучающихся 8-9 классов

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИМНАЗИИ №166
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пространственный дизайн» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 г) и составлена в соответствии с основными идеями, заложенными в программе для общеобразовательной школы «Дизайн и архитектура в жизни человека» авторы А.С. Питерских и Г.Е. Гуров под редакцией Б.М. Неменского, учебного пособия «Дизайн. 10-11 классы» автор Г.Е. Гурова, а также типовых программ по дизайну и архитектуре. Является комплексной и модифицированной, адаптированной к конкретным условиям реализации (темы занятий подобраны с учетом особенностей набора, организации, формирования разновозрастных и разноуровневых групп на основе практического опыта).

Направленность программы

Данная программа имеет художественную направленность. Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального развития личности. И данная программа позволяет учащимся прикоснуться к профессии дизайнера пространственной среды, содержит элементы предпрофильного обучения.

Актуальность программы

Современный уровень развития производства, техники немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид предмета или изделия.

Дизайн – это органическое единство пользы и красоты, функции и формы. Он во многом определяет внешний и внутренний вид городов, построек, транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели и многого другого. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к каждой вещи, к пространству.

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, дизайнер формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайнера, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким аспектам жизни:

- формирование современной культуры (новые подходы в организации среды, изменение архитектурного облика городов, общественных сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха);
- появление новых культурных потребностей в подростковой среде, направленных на решение актуальных для молодежи проблем самоопределения;
- художественно одаренных детей;
- оформление новых областей материального производства и современных технологий, новых актуальных профессий (дизайнер, декоратор, культуролог, проектировщик образовательных, музейных и выставочных пространств, культурных акций и событий и т.п.).

Общеизвестно, что дизайн, как одно из главных направлений проектной культуры, стал во всех передовых странах в последние десятилетия важнейшим фактором формирования предметно-пространственной среды в целом и во всех ее составляющих.

Существующая в настоящее время система уроков искусства, дифференцированных по стандартам учебного плана, не всегда в полной мере способствует формированию потребности ребенка в творческом самовыражении, и последующем, сознательно регулируемом самоопределении. Важно повысить уровень обобщенности представлений ребенка о самом себе и об искусстве, создать оптимальные условия для взаимосвязи этих важных характерологических свойств личности растущего человека.

Цель современного образования заключается в развитии тех способностей ребенка, которые нужны ему и обществу, а задача современного учителя заключается в том, чтобы способствовать гармоничному развитию личности. Научные работы отечественных и

зарубежных специалистов в области психологии и педагогики свидетельствуют, что художественно – творческая деятельность выполняет функцию восприятия мира, повышает уровень активности, приобщает к трудовой и творческой деятельности, позволяет развить умения, способствует воспитанию и развитию художественно-эстетического вкуса и дает возможность творческой самореализации. Программа «Пространственный дизайн» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, изучение дизайна пространственной среды, приобщение к активной познавательной и творческой работе, способствует социализации в современном обществе. Организации занятий позволяет приблизить учащихся к требованиям времени, делая возможным формирование эмоционально-оценочного отношения к гармонии окружающей предметной среды, а также творческих созидательных качеств личности.

Цель программы

Обеспечить достижение планируемых результатов обучения, развить психические и физические качества личности обучающихся через восприятие многообразия видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна, черчения для дальнейшего применения знаний в создании проектов пространственной среды: обеспечить получение опыта предпрофильного обучения для дальнейшего профессионального определения.

Задачи программы

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов и техник в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;
- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры.

Образовательная: изучение видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства, черчения, дизайна, освоения соответствующих практических приемов и навыков.

Развивающая: развитие способностей, воображения, образного и инженерного мышления в реализации творческих идей.

Воспитательная: формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру нравственного поведения, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и трудовой деятельности через художественное творчество и труд.

Адресат программы

Учащиеся 8-9 классов. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы, 14-16 лет. Этот период начала социализации, приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время установления отношений с обществом. В этот период обучающиеся способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности (проекты), включающей в себя подготовительную работу (исследование) и к принятию осознанного решения о выборе дальнейшей профессии.

Формы организации образовательного процесса и виды занятий

- избегание императивного подхода, т.е. информативного способа передачи знаний в процессе обучения, обращение к мотивирующему обучению, которое базируется на совместной деятельности педагога и учащихся;

- активный творческий поиск (педагога и учащихся) – основа процесса обучения на уроках;
- формы урока: беседа – диалог, коллективные формы творческой работы (развитие "коллективных эмоций"), сочетание коллективной и индивидуальной работы;
- комплексное использование разных видов искусства (музыки, литературы, живописи и др.).

Методы обучения:

- эмоционально-художественное "погружение",
- творческое и образное моделирование,
- активизация воображения и творческого представления,
- сравнение и сопоставление,
- импровизация,
- субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или иных средств художественной выразительности и последующее сопоставление их с замыслом автора),
- дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала (восхождение от общего к частному и от частного к общему) и др.

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, репродуктивным, частично-поисковым) успешно применяется метод проекта. Под методом проекта понимается гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию личности путем развития ее интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей, в процессе создания под контролем учителя новых товаров и услуг, обладающих субъективной и объективной новизной и имеющих практическую значимость.

Виды деятельности: беседа, рисование с натуры, рисование по памяти, представлению и воображению, декоративная и конструктивная работа, аппликация, черчение, объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность, анализ выполненных работ и результатов коллективного творчества.

Часть занятий проходят в форме самостоятельной работы. Тем самым происходит стимулирование к обдуманному научно-исследовательскому и проектному творчеству.

Срок освоения программы и режим занятий

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 34 часа.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Академический час длится 45 минут. Набор на год обучения производится на основании заявления.

Материально-техническое обеспечение:

Все необходимые художественные материалы, инструменты, методические материалы, средства информационных технологий для осуществления учебного процесса имеются в кабинете изобразительного искусства и используются учителем в процессе обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

<p>Вводная часть. Принципы проектирования в дизайне пространственной среды. Основные понятия, определения, направления в дизайне. Цели и задачи курса. Теоретические и практические основы проектирования объектов дизайна пространственной среды.</p>
<p>Искусство композиции - основа пространственного дизайна Композиционное проектирование в дизайне пространственной среды. Правила основных свойств композиции при проектировании объектов дизайна пространственной среды. Чертежные работы.</p>
<p>Художественный язык конструктивных искусств. Художественный язык конструктивных искусств – основа композиции, которая помогает создавать удобные и функциональные объекты. Она включает в себя несколько элементов: баланс, равновесие, пропорции и перспектива и т.д.</p>

Особенности работы с различными материалами. Создание объектов пространственного дизайна (объекты интерьера, одежда, объекты предметного мира)

Социальное значение дизайна пространственной среды.

Соотношение функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна.

Коллективная работа. Итоговый проект

Проект по созданию интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека (разработка, создание и представление проекта)

Экспозиция работ. Обсуждение выставки

Подготовка работ к экспозиции правила и особенности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты

Рабочая программа внеурочной деятельности «Пространственный дизайн» направлена на активное личностное развитие обучающихся, на приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, на социализацию. Программа будет способствовать достижению обучающимися личностных результатов: формирование основ российской идентичности, ценностных установок и социально значимых качеств личности; духовно-нравственное развитие; мотивация к познанию и обучению; готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.

1. Патриотическое воспитание

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются через изучение истории искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Занятия искусством воспитывают патриотизм в процессе практической художественно-творческой деятельности обучающихся, которые учатся чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию — созданию художественного образа.

2. Гражданское воспитание

Программа курса внеурочной деятельности по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Творчество рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.

3. Духовно-нравственное воспитание

В искусстве (ИЗО, ДПИ, дизайн) воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть внеурочной деятельности. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащихся и воспитание их эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.

4. Эстетическое воспитание

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о

доброе и зло. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений учащихся, способствует формированию ценностных ориентиров в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию, к труду. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.

5. Ценности познавательной деятельности

В процессе художественной деятельности на занятиях ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир, воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе выполнения проектов и различных заданий (в том числе культурно-исторической направленности).

6. Экологическое воспитание

Экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитываются в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, окружающего пространства, а также образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой практике.

7. Трудовое воспитание

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой деятельности, освоения художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической работы своими руками, умение преобразовать реальное жизненное пространство, меняя его оформление, создание реального творческого продукта. Воспитываются качества упорства, стремление к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. Обучающиеся учатся сотрудничать, участвовать в коллективной трудовой деятельности, работать в команде.

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды гимназии. При этом гимназисты должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания, оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды гимназии, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентиров и восприятие жизни.

Метапредметные результаты

В результате обучения в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности формируются следующие метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять положение предметной формы в пространстве;
- обобщать форму составной конструкции;
- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
- структурировать предметно-пространственные явления;
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.

Базовые логические и исследовательские действия:

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности;
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по выбранной теме;

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.

Работа с информацией:

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач;

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах;

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и уметь по-разному её представлять (в рисунках и эскизах, чертежах и схемах)

2. Владение универсальными коммуникативными действиями

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата

3. Владение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей деятельности;

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных, художественно-творческих задач;

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целей критериев.

Эмоциональный интеллект:

-развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;

признавать своё и чужое право на ошибку;

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастным взаимодействии.

Предметные результаты

Обучающийся должен знать:

- теоретические основы проектирования и дизайна пространственной среды

Должен уметь:

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;

- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе.

- использовать принципы и законы композиционного проектирования в области средового дизайна.

Должен владеть:

- практическими навыками разработки проектов по средовой организации территорий в соответствии с заданной функцией;

- правилами и приемами оформления чертежей, трехмерных моделей, макетов для графического пространственного оформления объектов средового проектирования.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- применять теоретические знания на практике.

Критерии развития информационно-графической культуры учащихся:

- мотивационная готовность к художественно-творческой деятельности;

- возможность творческого решения поставленных задач различными средствами художественной выразительности.

На основе данных критериев выявлены следующие уровни развития ученика: низкий, средний, высокий.

Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим характером, неглубокими знаниями дизайн-технологий.

Средний уровень указывает на продуктивный творческий характер деятельности. Данный уровень характеризуется достаточной ориентацией в дизайнерской среде.

Высокий уровень показывает продуктивный творческий характер деятельности, самостоятельный поиск новых оригинальных решений поставленных творческих задач, посредством знаний и умений в области дизайна.

Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами контроля знаний:

– Входящий контроль (беседа, практические упражнения).

– Текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности, учащихся с учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного обсуждения целей и степени достижения этих целей каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся;

– Промежуточный контроль (оценка проектов учащихся, в зависимости от уровней, описывающих их подготовленность).

– Итоговый контроль (выставки, конкурсы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Раздел	Общее количество часов	Теория	Практика
1	Вводная часть. Принципы проектирования в дизайне пространственной среды	1	1	0
2	Искусство композиции - основа пространственного дизайна	9	2	7
3	Художественный язык конструктивных искусств	10	2	8
4	Социальное значение дизайна пространственной среды	4	1	3
5	Коллективная работа. Итоговый проект	7	2	5
6	Экспозиция работ. Обсуждение выставки	3	1	2
	Итого:	34	9	25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Технические средства обучения:

- персональный компьютер для учителя (ноутбук, клавиатура, мышь);
- программное обеспечение компьютера (PowerPoint, Photoshop, интернет,
- телевизор, пульт

Наглядные пособия:

- коллекция презентаций по темам занятий;
- коллекция презентаций с работами обучающихся;
- изделия декоративно-прикладного искусства
- электронные образовательные ресурсы по темам занятий

Занятия проводятся в классе изобразительного искусства с необходимыми условиями для организации обучения.

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для художественно-творческих занятий:

- графические материалы;
- живописные материалы;
- пластические материалы;
- кисти круглые и плоские
- все необходимые инструменты для макетирования (ножницы, линейки, стеки, доски для лепки, канцелярские ножи и т.д.) и материалы;
- нехудожественные материалы (нитки, верёвки, тесьма, бисер, бусины, пайетки, лоскутки разноцветных, тканей, яичные лотки, деревянные заготовки и т. п.);
- программа курса внеурочной деятельности
- бумага, картон (белая и цветная, для рисования, для акварели, для черчения, салфетки, бумага гофрированная и др.);
- классная доска с набором креплений для иллюстративного материала;
- ученические столы и стулья;
- стол для учителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дизайн архитектурной среды». Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Шимко В.Т., 2006.
«Изобразительное искусство и художественный труд» Неменский Б. М. – М.: МИПКО,
- «Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов». Минервин Г.Б.– М. Архитектура-С, 2004.
Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории» Шимко В.Т. М.: Архитектура -С, 2004
Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие» Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. – М.: МЗ-Пресс, 2003.
Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей» Н.А. Ковешникова. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006.
Основы конструирования объектов дизайна: учеб. пособие» В.И. Нартя, Е.Т Суиндигов. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019.
Методика обучения учащихся основам дизайна: учеб. пособие» Жданова Н. С. - 2-е изд, стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020
Архитектурная студия "Spazio dell arte" - <http://spaziodarte.ru/publ/158-dizajn-sredy> РИА
"Строительный Эксперт" - <https://ardexpert.ru/article/5612>
Социальный интернет-сервис Pinterest - <https://www.pinterest.ru/ermakovasv27/дизайн-пространственной-среды>