

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ
(приказ № 989 -ОД от 6.04 2023 г.)

Генеральный директор
М.Р.Катунова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА»**

Возраст учащихся: 11-14 лет

Срок освоения: 2 года

Уровень освоения: базовый

Разработчики:

Веселов Александр Андреевич
Литвинова Любовь Михайловна
Ковалева Елена Анатольевна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Печатная графика» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 2 (2 ступень: основной курс)» и предназначена для занятий с учащимися первого и второго годов обучения основного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 11-14 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции.

Уровень освоения программы: базовый.

Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 180 часов, 2 года, 2 часа в неделю (1-й год обучения), 3 часа в неделю (2-й год обучения).

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Отличительные особенности программы:

Программа «Печатная графика» призвана показать учащимся совершенно новую область изобразительного искусства, с которой они ещё не сталкивались на протяжении предыдущих лет обучения. В процессе занятий ребята знакомятся с различными техниками гравюры – гравюрой на картоне, линогравюрой, монотипией, трафаретной печатью, коллаграфией и некоторыми другими видами печатной графики, осваивают профессиональные инструменты и материалы.

Первый год программы знакомит учащихся с техникой гравюры на картоне. Этот вид гравюры достаточно прост технически и доступен для детей 11-13 лет. Изучаются различные техники и приёмы работы с картоном, технологическая последовательность изготовления гравюры, применяемые материалы и инструменты. Занятия способствуют развитию у учащихся способности мыслить технологически и экспериментировать при создании печатной формы, создавая в этой технике разнообразные творческие работы.

Особенность второго года обучения заключается в необыкновенном разнообразии изучаемых технологий и материалов, применяемых для изготовления печатных форм; картон, линолеум, различные листовые пластики, самоклеющаяся пленка, фактурные обои, мелкие плоские предметы и т.п.

На занятиях по программе учащиеся не только создают печатные формы, но и сами печатают на станке, смешивают краски, подбирают бумаги различных оттенков и фактур, получая с одной формы различные, порой непредсказуемые, варианты и сравнивая их.

Программа развивает технологическое мышление, воображение и фантазию, стимулирует учащихся к импровизации, поиску своих приёмов, применению и комбинированию самых разнообразных материалов в своей работе, эксперименту с художественными средствами и материалами.

Цель программы – формирование и развитие творческой личности через освоение различных техник печатной графики, раскрытие личностного потенциала и творческой индивидуальности учащихся.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить учащихся с технологией создания гравюры и различными техниками печатной графики: гравюрой на картоне, линогравюрой, монотипией, трафаретной печатью, коллаграфией, научить создавать творческие работы в этих техниках;
- обучить различным технологиям создания печатных форм: дать представление о разнообразии применяемых материалов, научить их использовать и комбинировать для реализации творческого замысла;
- научить пользоваться профессиональными инструментами и материалами в процессе создания формы и печати самой гравюры, в том числе печатными станками разных типов;
- познакомить со свойствами различных красок (типографских и красок на водной основе) и научить пользоваться ими при создании монохромных и многоцветных гравюр: смешивать, накладывать, комбинировать;
- познакомить учащихся с культурным наследием в области печатной графики.

Развивающие:

- развить у учащихся способность мыслить технологически;
- развить способность импровизировать, находить свои приёмы в работе;
- развивать и стимулировать воображение и фантазию.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессиям дизайнера, графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,

- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области печатной графики, дизайна и изобразительного искусства и общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- познакомятся с технологией создания гравюры и различными техниками печатной графики: гравюрой на картоне, линогравюрой, монотипией, трафаретной печатью, коллаграфией и научатся создавать творческие работы в этих техниках;
- научатся различным технологиям создания печатных форм: получат представление о разнообразии применяемых материалов, научатся их использовать и комбинировать для реализации творческого замысла;
- научатся пользоваться профессиональными инструментами и материалами в процессе создания формы и печати самой гравюры, в том числе печатными станками разных типов;
- познакомятся с различными видами красок, используемых для печати, научатся их смешивать, получая нужные цвета и цветовые сочетания, комбинировать при изготовлении многоцветной гравюры;
- познакомятся с культурным наследием в области печатной графики.

Метапредметные:

- разовьётся технологическое мышление;
- разовьётся способность импровизировать, находить свои приёмы, экспериментировать с художественными средствами и разнообразными материалами, применять и комбинировать их в своей работе;
- разовьётся трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца.

Личностные:

- вырастет интерес к творчеству и профессии дизайнера, графика;
- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- расширится кругозор, повысится эрудиция и компетентность в области печатной графики, дизайна и изобразительного искусства и общий культурный уровень.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Детский дизайн-центр – 1 (1 ступень: подготовительный курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - эскизирование, поиск взаимоотношений элементов в поле композиции;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, отрисовка в нужном размере, проработка деталей;
 - выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов,

консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений:

- создание печатной формы или набора печатных форм;
- поиск цветового решения: подбор краски или составление колера (для одноцветной печати), подбор цветовой гаммы (для многоцветной печати);
- изготовление серии отпечатков с изготовленной формы;
- сравнение полученных отпечатков и выбор наиболее удачных.
- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа чередуется с коллективной: периодически выполняются коллективные проекты в больших и малых группах (в том числе, выставочные и межпредметные), в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- печатный станок.

Инструменты и материалы:

- бумага белая и цветная различной плотности;
- бумага белая для эскизирования и записей;
- графические инструменты для эскизирования: простые карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры;
- плотный картон для изготовления форм;
- калька;
- линолеум;
- листовые пластики (пенополиуретан, полистирол, поливинилхлорид и другие);
- самоклеющаяся пленка;

- фактурные материалы и мелкие предметы: фактурные обои, ткань, калька, сетки, верёвки, проволока, природные материалы, бытовые мелочи;
- ножницы;
- макетные ножи, коврики для резки;
- штихеля для линогравюры;
- клей ПВА;
- валики;
- типографские краски;
- краски для печати на водной основе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА»
1-й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	2	2	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ОДНОЦВЕТНАЯ ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ		48	0	48	
2	Композиция из инициалов	4	0	4	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Композиция на тему Нового Года	6	0	6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Коллективный проект: иллюстрирование художественного произведения	12	0	12	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
5	Композиция на тему животного мира	10	0	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
6	Характерный портрет	8	0	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
7	Коллективный проект: шрифтовая гарнитура	8	0	8	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
II. МНОГОЦВЕТНАЯ ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ		22	0	22	
8	Натюрморт	10	0	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Композиция на тему города	10	0	10	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Итоговое занятие	2	0	2	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО за 1-й год обучения:		72	2	70	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА»
2-й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
I. ОДНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ ФАКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТРАФАРЕТОВ, КАРТОНА, ЛИНОЛЕУМА		69	1	68	
2	Композиция из всех букв имени и фамилии	9	0	9	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Коллективный проект на тему Нового Года	12	0	12	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
4	Автопортрет	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Коллективный проект: иллюстрирование художественного произведения	21	0	21	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
6	Композиция на тему животного мира	15	0	15	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
II. МНОГОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ ФАКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТРАФАРЕТОВ, КАРТОНА, ЛИНОЛЕУМА		36	1	35	
7	Человек и город	12	0	12	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
8	Натюрморт	15	0	15	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Композиция на свободную тему	6	1	5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
10	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО за 2-й год обучения:		108	5	103	
ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ:		180	7	173	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (для 2-го года обучения)

A1	Трафаретная печать: силуэт	3-6	1	2-5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A2	Трафаретная печать: ритм	3-6	0	3-6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A3	Трафаретная печать: цвет	3-6	0	3-6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A4	Коллаграфия: рельеф	3-6	1	2-5	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A5	Коллаграфия: пейзаж	3-6	0	3-6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A6	Мозаичная композиция	6-9	0	6-9	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A7	Штамп	3-6	0	3-6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A8	Композиция в технике продавливания основы	3-6	0	3-6	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися