



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение города Москвы

**“Колледж декоративно-прикладного искусства  
имени Карла Фаберже”**

(ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже)



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ГБПОУ КДПИ

Им. К. Фаберже

М.И. Никулаева

« 30 » февраля 2018 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**В РАМКАХ РАЗВИТИЯ FUTURESKILLS компетенций**

**по профессии САЙНС-ХУДОЖНИК**

**(72 часа)**

Москва  
2018 г.

ОДОБРЕНА

ПЦК № 3

*Директорско-графический  
комитет и кафедра в  
своем праве*

Председатель

(*Негода Т.В.*)

«28» августа 2018 г.

Автор:



Негода Т.В., преподаватель  
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже



Толкалина Е.Г., преподаватель  
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время творческие профессии становятся востребованы в молодежной среде. Современные технологии позволяют оптимизировать творческий процесс. Дополнительная образовательная программа в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «САЙНС-ХУДОЖНИК» направлена на освоение первоначальных профессиональных навыков студентов и школьников.

Новые приоритеты современного мира, связанные с эстетикой и научным искусством, опираются на достижения учёных, но также обращаются к эмоциям, позволяя не только осмыслить, но и прочувствовать науку. Это художественный способ презентации научных достижений и требуют переориентации в сторону поиска новых технических решений и концепций в художественно-эстетической сфере

Дополнительная образовательная программа в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «САЙНС-ХУДОЖНИК» предназначена для обучения студентов и учащихся 8-11 классов. Позволяет получить знания и практические навыки, выходящие за рамки школьных программ и общеобразовательных программ среднего профессионального образования по таким предметам как информатика, черчение, МХК и ИЗО и дисциплинам профессиональной направленности в области дизайн-проектирования.

Предлагаемая Дополнительная образовательная программа в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «САЙНС-ХУДОЖНИК» разработана исходя из интереса школьников и студентов к художественному и научно-техническому творчеству и желанию самостоятельно создавать современные арт-объекты различного назначения с учетом современных технологий, достижений в области науки, зеленых технологий и искусства.

## **В результате освоения курса, обучающиеся должны:**

### **знать:**

- основные законы композиции;
- основные приемы формообразования;
- основы цветоведения;
- основные приемы и методы создания арт-объектов;

### **уметь:**

- создавать эскизы арт-объектов с использованием профессиональной компьютерной графики;
- выполнять арт-объекты в материале.

По завершению курса обучения предполагается проведение демонстрационного экзамена с экспертным участием работодателей и сертификацией обучающихся, освоивших дополнительную образовательную программу в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «САЙНС-ХУДОЖНИК».

## **Направленность программы**

Направленность данной образовательной программы – научно-художественная и техническая. Она предполагает освоение ИТ в науке и технике. Сайнс-художник сочетает в себе художественно-эстетический, научно-технический дизайн. Сайнс-художник создает творческий продукт, который отражает окружающую действительность. Арт-объекты носят концептуальный характер, на стыке искусства и науки и способны вызвать яркие эмоции, заставляя зрителя проявлять свое отношение к увиденному. Арт-объекты иллюстрируют практические примеры взаимодействия науки и технологий с искусством в современном мире и касаются темы концептуального проектирования и инновационного развития. Процесс создания арт-объекта сайнс-художником на сегодня не возможен без цифровых технологий и использования различных визуальных технологий таких, как 3D-печать и сублимационная печать.

## **Сущность программы**

Сущность программы заключается в развитии у обучающихся художественных и технических способностей, опыта, интуиции, терпения и постоянного совершенствования, так как в ходе реализации программы, обучающиеся близко соприкоснутся с различными способами создания арт-объекта. Поэтапное освоение методик и приёмов работы над арт-объектом поможет студентам и школьникам осознавать важность конечного результата – создание авторского продукта. Настоящее творчество – это тот процесс, в котором автор – студент, школьник находит не только идею, но и сам является её автором и реализатором, благодаря компьютерной графике, включая 3D- и сублимационную печать. Это возможно только в том случае, если он уже точно знает, как именно воплотить свои задумки и идеи в реальность, какими средствами ИТ воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс занятий и подготовку, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть и развивающей, и воспитательной и иметь профессиональную направленность одновременно.

## **Цель программы**

Программа предусматривает освоение современных компьютерных графических программ, способствующих развитию пространственного мышления и расширение кругозора в области современного искусства и научных достижений, формирования навыков создания арт-объектов.

## **Ожидаемые результаты**

Полученные знания, обучающиеся, в дальнейшем не только смогут связать с деятельностью сайнс-художник, но и получат умение работать инструментами профессиональной графикой, овладеют навыками создания арт-объектов на стыке науки и художественного творчества.

### **Обучающиеся должны:**

#### **знать:**

- теоретические основы композиции и цветоведения при создании арт-объекта;
- современные тенденции в науке и художественном творчестве;
- основы создания целостной композиции арт-объекта: в объеме и пространстве с использованием компьютерной графики, включая 3D- и сублимационную печать.

#### **уметь:**

- осуществлять процесс творческого проектирования с учетом современных тенденций в области искусства, науки и художественного творчества;
- выбирать способы формообразования;
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
- реализовывать творческие идеи в процессе создания арт-объектов;
- планировать собственную деятельность.

### **Организационно-педагогические обоснование образовательного процесса**

Дополнительная образовательная программа в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «САЙНС-ХУДОЖНИК» является адаптированной программой и относится к технической направленности.

Количество обучающихся в группе – не менее **10** человек.

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю по 2 часа.

Срок реализации – 1 год (по 2 академических часа в неделю), всего 72 часа.

Продолжительность учебного часа 45 минут.

Формы проведения занятий: теоретические и практические занятия, консультации.

Виды деятельности по программе: работа в группе; индивидуальная работа; практические занятия, стажировка на предприятии.

Система оценивания результатов обучения: просмотры.

Каждое занятия по темам программы, как правило, включает теоретическую часть – это объяснение нового материала и практические, освоение навыков в зависимости от темы занятия.

Основное место на занятиях отводится практическим заданиям, которые включают в себя, как выполнение отдельных элементов, так и грамотно построенная этапов ведения проектирования интерьера. Технология выполнения работ направлена на освоение профессиональных навыков, носит умеренно сложный характер, выполняются самостоятельно при непосредственном консультировании преподавателям в наиболее сложных вопросах.

### **Примерная структура занятия**

1. Организационный момент;
2. Теоретическое занятие;
3. Перерыв;
4. Практическое занятие;
5. Подведение итогов занятия.

### **Методическое обеспечение**

Процесс обучения построен на принципах: «от простого задания к сложному», учёта возрастных особенностей подростков, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-иллюстративных методов (рассказ, объяснение, демонстрация наглядных пособий). На этом этапе обучающиеся выполняют задания точно по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, постепенно усложняя приёмы изготовления, подключаются методы продуктивного обучения, такие как,

метод проблемного изложения, частично-поисковый метод. Творческие задания требуют особого подхода к подросткам. Здесь необходимо принимать во внимание и индивидуальный темп работы, и эмоциональный настрой, и психологические особенности каждого обучающегося. В ходе реализации программы осуществляется вариативный подход к работе. Творчески активным подросткам предлагаются дополнительные или альтернативные задания, с более слабыми обучающимися порядок выполнения работы разрабатывается вместе с преподавателем. Необходимая теоретическая информация предлагается в форме лекций, устных обзоров.

### **Техническое оснащение**

В светлом и просторном помещении должна быть правильная организация рабочего места и наличие всех необходимых инструментов, что является существенной составляющей успеха в создании арт-объектов. Функциональным местом для работы является рабочий стол для построения и выполнения эскизных работ, ПК по количеству обучающихся в группе с необходимым программным обеспечением.

### **Формы работы, используемые педагогом на занятии**

Работа с подростками, с целью их творческого развития и становления, требует создания такой системы воспитания и обучения, которая бы учитывала их психологические особенности и способствовала благоприятной атмосфере для реализации и развития личности.

Учитывая психологические особенности обучающихся, занятия проводятся в разнообразной форме: индивидуальная, коллективная, творческая работа, выставки. Для развития познавательной деятельности используются беседы, практические приёмы, рассказы с применением наглядного материала.

Главные требования заключаются в следующем:

1. Признание и понимание личности подростка, его творческой деятельности.



2. Особые условия и методы обучения и воспитания (наличие проблемных методов работы, наличие творческих заданий, предоставление свободы выбора, способов выполнения задания).

3. Использование обучающих приемов, направленных на развитие особой чувствительности в соответствии с видом деятельности.

Для того чтобы творческий потенциал обучающегося не угас по ходу освоения учебного материала, используются методы работы, позволяющие сформировать активную творческую позицию.

### **Принципы:**

- принцип творчества;
- развития образного мышления, уверенности в своих силах;
- принцип единства развития и воспитания;
- принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения;
- принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и способностей каждого обучающегося;
- принцип свободы выбора;
- принцип успешности;
- принцип учета возрастных психологических особенностей подростков при отборе содержания и методов воспитания и развития;
- принцип системности.

### **Методы:**

- наглядный;
- исследовательский;
- практический;
- объяснительно-иллюстративный;
- проблемно-поисковый.

### **Дидактические и методические материалы:**

- наглядные пособия – готовые работы, позволяющие

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения;

– методические указания о последовательности выполнения отдельных этапов.

### **Формы подведения итогов**

По завершению курса обучения проводится демонстрационный экзамен с экспертным участием работодателей и сертификацией обучающихся, освоивших дополнительную образовательную программу в рамках развития FUTURESKILLS компетенций по профессии «Сайнс-художник».

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Директор ГБПОУ КДПИ  
 Им. К. Фаберже  
 М.И. Никулаева  
 \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ  
 РАЗВИТИЯ FUTURESKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ  
 ПО ПРОФЕССИИ «САЙНС-ХУДОЖНИК»

**Цель:** развитие пространственного мышления и расширение кругозора в области создания арт-объектов

**Категория слушателей:** обучающиеся 8 – 11 классов

**Срок обучения:** 72 часа

**Режим занятий:** 2 академических часа в неделю

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего час.	Теоретические занятия	Практические занятия
<b>1</b>	<b>Раздел 1</b> <b>Основы создания арт-объектов</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
1.1	Введение. Правила охраны труда и ТБ	2	2	-
1.2	Основы композиции и формообразования	2	2	-
1.3	Основы цветоведения. Современные концепции в искусстве	4	2	2
<b>2</b>	<b>Раздел 2</b> <b>Создание арт-объектов</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>50</b>
2.1	Разработка эскизов арт-объекта с использованием бионических форм и фракталов	2	2	-
2.2	Основы работы в программе Adobe Illustrator	32	6	26
2.3	Создание арт-объектов в программе Adobe Illustrator	20	-	20
2.4	Основные понятия сублимационной печати	2	2	-
2.5	Стажировка. Знакомство с возможностями сублимационной печати на производстве	4	-	4
<b>3</b>	<b>Демонстрационный экзамен</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>56</b>

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

## Раздел 1. Основы создания арт-объектов

### *Тема № 1.1 Введение. Правила охраны труда и ТБ*

Цели и задачи программы обучения. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте. Общие сведения о Колледже декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже и профессии. Демонстрация творческих работ. Ознакомление с учебно-производственными мастерскими. Расстановка по рабочим местам. Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы, безопасностью труда и пожарной безопасностью в учебных аудиториях. Охрана труда и правила безопасности при работе на персональном компьютере.

### *Тема № 1.2. Основы композиции и формообразования*

Основные понятия и теория композиции. Художественные средства и закономерности композиции. Пропорции и пропорциональные отношения, ритм, масштаб, контраст и нюанс, акцент, симметрия и асимметрия, равновесие, статика и динамика. Понятие формообразования, основные приемы формообразования при разработке арт-объекта.

*Обучающийся должен знать:*

- категории композиции;
- основы композиции;
- свойства композиции;
- элементы и средства композиции;
- преобразующие методы формообразования (стилизация и трансформация);
- основные пропорциональные отношения в композиции.

*Обучающийся должен уметь:*

- разрабатывать формально-графические композиции.

### *Тема № 1.3. Основы цветоведения. Современные концепции в искусстве*

Цвет в композиции. Цвет в композиции – важнейшее информационное качество предмета. Особенности эмоционального восприятия различных цветов. Иллюзии цвета. Влияние цвета на восприятие величины и массы формы. Предпосылки возникновения новых стилей в искусстве.

*Обучающийся должен знать:*

- основные свойства цвета;

- понятие цветовой круг;
- основные и дополнительные цвета;
- основные цветовые отношения и их свойства;
- предпосылки возникновения новых стилей и направлений в искусстве.

*Обучающийся должен уметь:*

- грамотно выполнять гармонизацию цвета в композиции;
- отличать стили, направления и школы в современном искусстве.

## **Раздел 2. Создание арт-объектов**

### ***Тема № 2.1. Разработка эскизов арт-объекта с использованием бионических форм и фракталов***

Арт-объект как художественное произведение. Создание эскизов статичных и динамичных композиций при разработке арт-объектов. Композиционное соединение бионических форм и фракталов в арт-объект.

*Обучающийся должен знать:*

- понятие фрактал и работа с ними;
- принципы создание бионических форм путем трансформации и стилизации.

*Обучающийся должен уметь:*

- преобразовывать и трансформировать различные арт-объекты.

### ***Тема № 2.2 Основы работы в программе Adobe Illustrator***

Подготовка рабочего места. Назначение и состав программы. Изучение цветовых моделей. Создание стандартных объектов. Выделение и преобразование объектов. Работа со слоями. Редактирование объектов произвольной формы. Использование логических операций для рисования объектов сложной формы. Создание, применение и редактирование узоров и градиентов. Работа с эффектами. Графические стили. Использование кистей для создания сложных обводок. Редактирование кистей. Работа с растровыми изображениями. Работа с обтравочными масками. Работа с текстом и текстовыми блоками. Подготовка макетов к печати.

*Обучающийся должен знать:*

- основные правила подготовки рабочего места;
- особенности интерфейса, рабочую область;

- меню программы, систему команд;
- способы работы с основными инструментами;
- методы создания и редактирования объектов сложной формы;
- методы создания узоров, кистей, графических стилей;
- способы работы с обтравочными масками;
- правила подготовки макетов к печати.

*Обучающийся должен уметь:*

- подготовить рабочее место;
- выбрать рабочую область;
- использовать функционал меню, задавать команды;
- работать с основными инструментами;
- создавать и редактировать объекты сложной формы;
- создавать узоры, кисти, графические стили;
- работать с обтравочными масками;
- подготавливать макеты к печати.

### ***Тема №2.3. Создание арт-объектов в программе Adobe Illustrator***

Создание шаблонов для круговых узоров с эффектами вращения и отражения. Создание круговых орнаментов – мандал. Создание бесшовных паттернов. Создание авторских кистей и узоров с помощью этих кистей.

*Обучающийся должен знать:*

- понятие фрактал и работа с ними;
- принципы создания шаблонов для круговых узоров;
- принципы создания бесшовных паттернов;
- принципы создания авторских кистей;
- принципы создания узоров с помощью этих кистей.

*Обучающийся должен уметь:*

- создавать шаблоны для круговых узоров;
- создавать бесшовные паттерны;
- создавать авторские кисти;
- использовать эти кисти в создании узоров.

### ***Тема № 2.4. Основные понятия сублимационной печати***

Понятие сублимационная печать. Основные характеристики и возможности сублимационной печати.

*Обучающийся должен знать:*

- принцип создания сублимационной печати;
- технические параметры и возможности сублимационных принтеров.

*Обучающийся должен уметь:*

- распечатать арт-объект.

### ***Стажировка***

**Знакомство с возможностями сублимационной печати на производстве.**

### ***Демонстрационный экзамен***

Демонстрационный экзамен с экспертным участием работодателей.  
Выполнение последовательно арт-объекта в технике сублимационной печати.  
Выдача сертификатов.

### ***Задание для демонстрационного экзамена***

Обучение завершится обязательной итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена. Сдача экзамена входит в нормативный срок освоения программы.

Задание демонстрационного экзамена включает выполнение арт-объекта в технике сублимационной печати.

По результатам выполнения задания демонстрационного экзамена выставляется общая итоговая оценка.

Задание состоит из нескольких этапов.

Разработка эскизов арт-объекта с использованием бионических форм и фракталов. Создание арт-объектов в программе Adobe Illustrator. Выполнение арт-объекта способом сублимационной печати.

#### ***Критерии оценивания:***

<b>№п/п</b>	<b>Критерии оценки</b>	<b>баллы</b>
<b>1</b>	Эскизы арт-объекта выполнены ручной графикой, форматам А4, от 2 шт.	<b>20</b>
<b>2</b>	Выполненная работа сохранена на рабочем столе в папка Ф.И.О. _____, файле с именем названия проекта	<b>5</b>
<b>3</b>	На рабочем столе создана папка Ф.И.О. _____ название проекта, в которой хранятся файлы вдохновения	<b>5</b>
<b>4</b>	Арт-объект созданный в программе Adobe Illustrator	<b>40</b>
<b>5</b>	Выполнен арт-объект (печать) по авторскому эскизу	<b>10</b>
	<b>Итого т</b>	<b>80</b>

#### ***Перевод оценок в баллы***

##### ***От 60 - 80 баллов***

- Отлично «5» - продемонстрирован высокий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа полностью соответствует требованиям профессиональной деятельности. Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Высокий уровень креативности, самостоятельности. Соответствие выбранных методов поставленным задачам.



**От 40 - 60 баллов**

- Хорошо «4» - продемонстрирован средний уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует требованиям профессиональной деятельности. Хорошая способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Средний уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

**От 30 - 40 баллов**

- Удовлетворительно «3» - продемонстрирован низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично соответствует требованиям профессиональной деятельности. Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Низкий уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы частично соответствуют поставленным задачам.

**Инфраструктурный лист**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Кол-во</b>
1.	Компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь	шт	14
2.	Компьютерный стол	шт	14
3.	Стул	шт	14
4.	Сетевой удлинитель	шт	14
5.	Windows 10 Professional	шт	14
6.	Microsoft Office 2013	шт	14
7.	Пакет Adobe CC 2018	шт	14
8.	Adobe Acrobat DC	шт	14
9.	Редактор просмотра изображений	шт	14
10.	Проектор Canon LV-X320	шт	1
11.	Экран	шт	1
12.	Аптечка первой медицинской помощи	шт	1



## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### *Основные источники:*

1. Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Illustrator CC. М. «ВНУ», 2015.
2. Adobe Illustrator CC. Официальный учебный курс. М. «Эксмо-Пресс», 2014.

### *Дополнительные источники:*

1. Шимко. В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. М. «Архитектура-С», 2016.
2. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. Учебное пособие. Архитектура-С, 2014.
3. Устин В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика. АСТ, Астрель, 2014.
4. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии. Москва «ЭКМО» 2015.