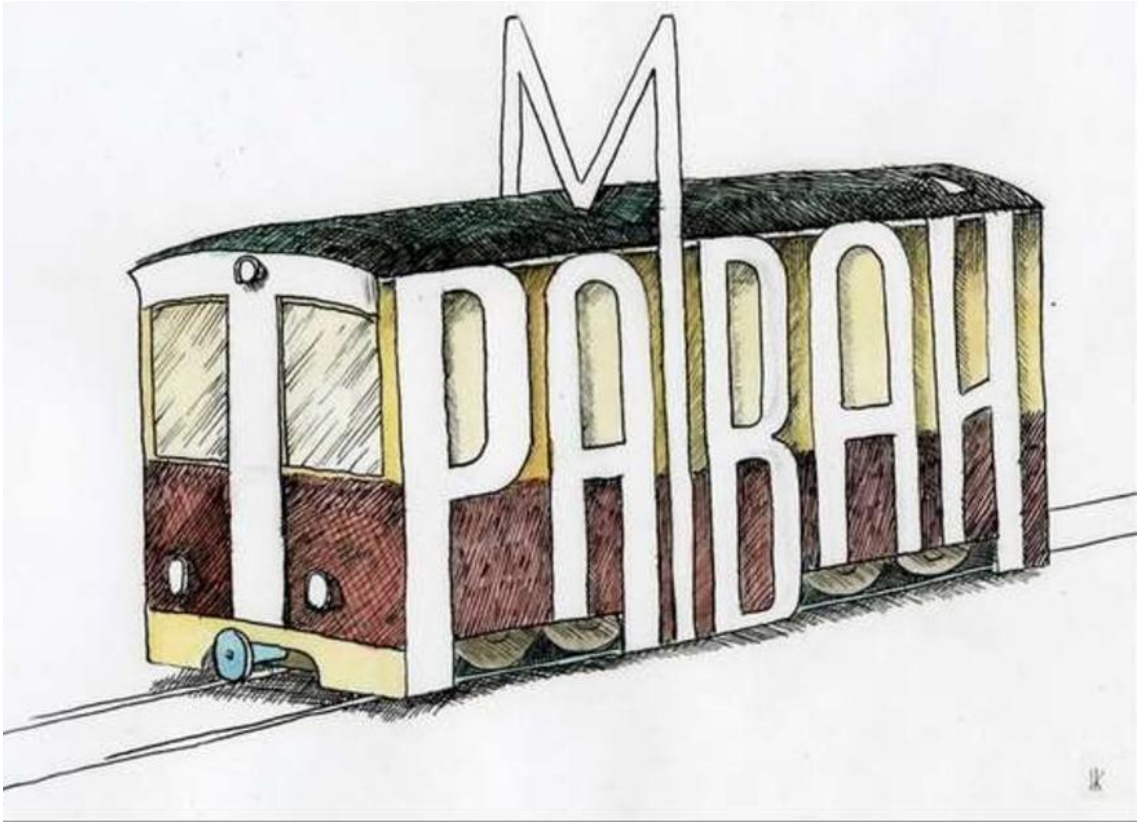
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»



Методическая разработка учебного занятия

«Создание шрифтовой композиции. Слово-образ»

Иркутск, 2023

Методическая разработка учебного занятия «Создание шрифтовой композиции. Слово-образ». Авторы: Тоноян Люба Мхитаровна, педагог дополнительного образования, Истомина Анастасия Михайловна, методист, педагог дополнительного образования МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», Иркутск, - 2023, 13 с

Настоящая методическая разработка учебного занятия предназначена для педагогов дополнительного образования, учителей ИЗО, студентов-практикантов. Содержание данной методической разработки поможет педагогам подготовить и провести занятие по художественной направленности для детей 10-12 лет на темы «Шрифтовая композиция», «Каллиграфия».

© МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», 2023

Содержание

Введение 4
Конспект учебного занятия 5
Заключение 11
Используемые источники 11
Приложение 12

Введение

В современном мире часто используются различные шрифты в работе с компьютерным текстом, в личной переписке в мессенджерах, в различных дизайнерских работах, таких как реклама, разработка бренда, логотипа и других. Для выделения или усиления эмоциональной окраски написанного текста современные люди стараются использовать отличное от обычного начертание букв и даже не задумываются над тем, каким образом появился современный дизайн знакомых нам букв и символов. Первые шрифты были изобретены еще в XV веке, но и их использование до сих пор остается актуальным.

На занятиях по изучению графическо-изобразительного и каллиграфического творчества, дети знакомятся с понятиями «композиция» и «шрифты». Учащиеся учатся использовать выразительные средства графики и создавать шрифтовые композиции.

Методическая разработка учебного занятия «Создание шрифтовой композиции. Слово-образ» создана с учётом информационных источников, указанных в списке и на основании собственного многолетнего дизайнерского опыта.

Методическая разработка адресована педагогам образовательных организаций, проявляющим интерес к каллиграфии, дизайну и изобразительной деятельности. Также данная разработка предназначена для педагогов, обучающих детей изобразительному творчеству и направлена на развитие у них умений и навыков по созданию композиций из букв для достижения художественного замысла работы.

Учащиеся, выполняя творческую работу «Слово-образ» приобретают новые знания о дизайне, применяют уже имеющиеся навыки, проявляют фантазию, выдумку, таким образом развивая креативное мышление. Данное учебное занятие рассчитано на детей 10-13 лет.

Цель методической разработки: оказать методическую помощь педагогам дополнительного образования, учителям ИЗО в повышении профессиональных компетенций в области изучения технологий работы с шрифтовой композицией.

Задачи методической разработки:

- представить технологию работы с шрифтовой композицией;
- познакомить с методами и приемами обучения практическим навыкам учащихся по технологии работы с шрифтовой композицией;
- мотивировать развитие и реализацию творческого потенциала педагогических работников на занятиях по графическо-изобразительной и каллиграфической работе через создание шрифтовой композиции «слово-образ».

Учебные занятия по изобразительной деятельности направлены на развитие у детей эстетического вкуса, образного мышления и воображения, умений и навыков правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений, используя шрифтовую композицию. Новизна работы заключается во введении шрифтов в графическую композицию, как пластическую основу единого графического образа.

Конспект учебного занятия

Ф. И. О. педагога: Тоноян Люба Мхитаровна,
педагог дополнительного образования
ДОП «Китайская живопись и каллиграфия»
Группа: № 2
Год обучения: 1
Возраст учащихся: 10-13 лет
Количество учащихся: 14 учащихся

Продолжительность занятия: 2 часа, академический час - 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут

Цель занятия: развитие у детей художественно-творческих способностей посредством создания композиции из букв.

Задачи:

Образовательные

- закрепить знания о композиции и шрифте;
- познакомить учащихся с понятием «слово-образ»;
- познакомить с элементами дизайна товарных знаков, логотипов;
- научить создавать шрифтовую композицию «слово-образ».

Развивающие

Развивать:

- образное мышление и воображение, наблюдательность;
- умения и навыки:
-техники работы с гелевой ручкой, тушью, пером**;**
-определять оптимальное цветовое, стилевое решение в процессе создания творческой работы;
- создавать композицию;

Воспитательные

Способствовать воспитанию:

- художественного вкуса, чувства стиля;
- самостоятельности, трудолюбия;
- опрятности в работе с художественными материалами;

Тип занятия: комбинированное: получение новых знаний, закрепление знаний, применение умений на практике и развитие навыков.

Форма учебного занятия: творческая мастерская

Образовательная технология:

- развивающая технология;

Методы обучения: словесные (беседа, вопрос-ответ), наглядные (изображения шрифтовых композиций), практические – выполнение творческой работы.

Приемы обучения:

- приём «Ладошки» (активизация внимания)
- приём «Лови ошибку» (мотивация учащихся на получение знаний)
- приём-игра «Как это сделано?» (определение цели занятия)
- приём-викторина «Юные художники» (повторение и закрепление знаний)
- приём «Презентация моего бренда!» (выставка-демонстрация творческой работы)
- приём «Взаимооценка» (взаимное оценивание работы учащихся)
- приём-рефлексия «Корзина мнений»

Оборудование и материалы для обучающихся

- бумага формат А3;
- бумага для эскизов формат А4;
- простой карандаш;
- гелевая ручка;

- тушь;
- перо.

Оборудование и материалы для преподавателя

- наглядный материал (шаблоны работ, ранее выполненные работы, таблица-помощница);

План занятия

1. Организационный этап:

1.2. Приветствие

1.2. Целеполагание

2. Основной этап

1.3. Актуализация знаний

1.4. Получение новых знаний

2.1. Творческая практическая работа

3. Заключительный этап

3.1. Подведение итогов

3.2. Рефлексия.

1. Организационный этап (10 мин.)

1.1. Приветствие, (5 мин.)

Задача. Создать благоприятную психоэмоциональную обстановку на занятии, активизировать внимание.

Педагог приветствует участников занятия.

Учащиеся приветствуют педагога, улыбаются, рассаживаются, готовят принадлежности к работе на занятии.

Педагог настраивает внимание детей на занятие через прием «Ладошки»

Педагог: Ребята, приготовьте свои руки, ваша задача сейчас будет постараться хлопнуть в ладоши одновременно со мной, не раньше и не позже, готовы?

Учащиеся: Да

Педагог: Мы начинаем…

Педагог хлопает в ладоши, иногда делая вид, что он сейчас хлопнет, иногда делает хлопки слишком быстро, иногда тянет паузу. Учащиеся повторяют за педагогом хлопнуть в ладоши одновременно с ним.

Педагог: Спасибо ребята, вы большие молодцы, сразу видно, что вы настроены на работу и готовы узнать, что-то новое.

Педагог использует приём мотивации на занятии «Лови ошибку».

Педагог: Буква всегда является только звуковым носителем. Поэтому буквы могут превращаться только в слова и не могут создавать всевозможные образы при письме. Ребята, внимательно рассмотрите развешанные рисунки и подумайте права ли я.

Учащиеся рассматривают развешанные рисунки композиций «Слово-образ» отмечают, что буква не всегда является только звуковым носителем, она еще может выступить в роли образа, превращаться в разные формы и значения. А буквы превращаются в слова и могут создавать всевозможные образы при письме.

1.2. Целеполагание, (5 мин.)

Задача. Помочь учащимся самим определить цель занятия.

Педагог использует приём-игру «Как это сделано?»

Педагог предлагает ряд картинок со шрифтовыми композициями животных и ставит вопросы:

- Как объединили животные и слова в одно целое?
- Как создать подобное изображение?

Учащиеся определяют причину объединения слов и животных, проводя анализ закономерности и опираясь на свои знания. Рассказывают о своих догадках создания изображений.

Педагог: Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься?

Учащиеся выдвигают свои предположения.

Педагог отмечает верные предположения, задаёт наводящие вопросы и хвалит учащихся за верные догадки и предположения

Педагог: Вы большие молодцы! Верно, сегодня мы выполним творческую работу «Слово-образ».

2. Основной этап, (60 мин.)

2.1.. Актуализация знаний, (5 мин.)

Задача. Повторить и закрепить знания о композиции и шрифте.

Педагог использует приём-викторину «Юные художники».

Педагог обращается к учащимся: Вы - ученики, но не простые, вы - юные художники. Прежде чем выполнить композицию из букв (слово-образ) вспомним, что же такое композиция и шрифт.

Педагог задаёт вопросы, учащиеся – отвечают.

Педагог: что такое композиция?

Учащиеся: Композиция – это составление предметов в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Педагог: Какие вы знаете законы композиции?

Учащиеся: Законы взаимосвязи предметов, законы цветосочетания.

Педагог: Что такое цвет?

Учащиеся: Это отражение света от какого-либо предмета.

Педагог: Что такое шрифт?

Учащиеся: графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определённого размера и рисунка.

Педагог обращается к учащимся: Молодцы, вы подтвердили звание «Юный художник». Вы знаете все о композиции и шрифте, а выполняя творческую работу - продемонстрируете свои знания.

2.2.. Получение новых знаний, (15 мин.)

Задача: познакомить учащихся с:

- понятием «слово-образ»;
- элементами дизайна товарных знаков, логотипов.

Педагог: Ребята, прежде, чем выполнить творческую работу «Слово-образ» я вам расскажу, что такое слово-образ.

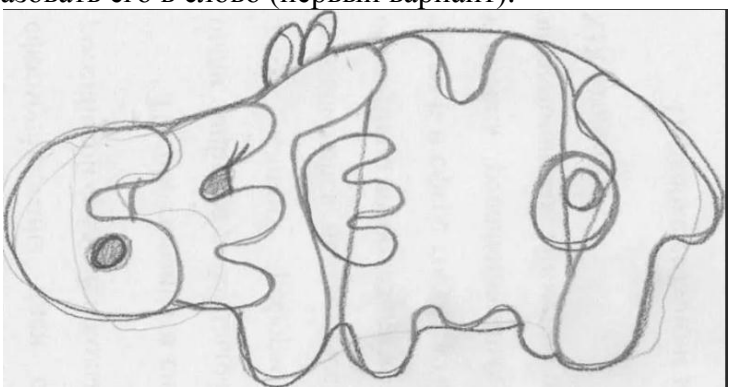
Возможно, вы часто видели слово-образ в логотипах, эмблемах.

Слово-образ – облечение слова в зримую форму. Отношения функции к форме разнообразны: они могут быть гипертрофированны, безразличны к сути слова, удобочитаемы за счет формы. В слове важны смысловое содержание и форма. Гармоничное соотношение формы, цвета, стиля шрифта и содержания текста – суть шрифтовой композиции.

Пример 1. В качестве образа котлеты в бургере используется название компании глобальной сети общепитов быстрого питания «Burger King».

Пример 2. В качестве образа ароматного запаха кофе используется слово «Coffee».

Можно использовать силуэт изображаемого предмета или животного и преобразовать его в слово (первый вариант).



Карточка 1

Можно идти путем замены одной или нескольких букв характерной деталью (второй вариант).

Карточка 2

Но, прежде чем приступить к творческой работе немного взбодримся – проведем физкультминутку.

2.3. Творческая практическая работа, 40 мин

Цель: создание творческой работы «Слово-образ»

Задачи: придумать слово-образ или логотип (бренд). Разработать эскиз, перенести эскиз на лист А3 и завершить работу выбранным материалом.

Педагог объясняет этапы выполнения творческой работы:

1. Выбираем любое существительное. Слово должно быть на русском языке. Для разработки эскиза можно воспользоваться таблицей-помощницей.

Карточка 3

2. Выбираем самую удачную идею и создаём эскиз.
3. Переносим эскиз на лист А3 и детально прорабатываем.

Педагог работает с учащимися:

- организовывает выполнение творческой работы – раздает материалы;
- наблюдает за деятельностью учащихся;
- оказывает адресную помощь - помогает придумать каждому своё слово-образ, следит за композиционным построением, поощряет творческий процесс одобрительными высказываниями.

Учащиеся выполняют творческую работу «Слово-образ».

Физкультминутка (после 45 минут занятия) (10 мин.)

(Учащиеся слушают педагога - выполняют движения)
Дружно встали – раз, два, три.
Мы теперь богатыри. (Руки в стороны)
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо (Поворот вправо)
Оглядимся величаво.
И налево надо тоже (Поворот влево)
Поглядеть из-под ладошек.
И направо, и еще (Поворот вправо)
Через левое плечо. (Поворот влево)
Наклонились влево, вправо,
Получается на славу!

3. Заключительный этап, 20 мин

3.1. Подведение итогов, 15 мин

Задача. Соотнести полученный результат с целью занятия, дать оценку успешности каждого ребёнка на занятии, формировать у учащихся умение презентовать свой бренд и оценивать окружающих, т.е. развивать критическое мышление.

Учащиеся завершили выполнение творческой работы и совместно размещают работы на выставке.

Педагог использует приём «Презентация моего бренда!» и одновременно приём «Взаимооценка»

Педагог: Ребята, представьте, что ваше слово-образ — это название известного бренда (личного, косметики, одежды, еще чего-то). Ваша главная задача: выстроить позитивную репутацию вашего бренда; продемонстрировать свои преимущества и отличительные стороны от остальных брендов (слов-образов). А пока один из вас проводит презентацию, другим предлагается выступить в качестве экспертов и оценить работы товарищей по ряду критериев (Педагог раздает листочки с таблицей критериев)

Критерий	**Баллы**		
	«3б» - высокая оценка	«2б» - средняя оценка;	«1б» - низкая оценка
Оригинальность идеи			
Качество выполнения			
Эстетическое восприятие			
Итого:			

Учащиеся презентуют по очереди кто хочет свои бренды. Другие учащиеся учатся критических относится как к работам ребят, так и к своей работе.

Педагог: Какие интересные презентации. Я уверена, что из вас выйдут прекрасные Бренд-менеджеры!

Педагог обращается к учащимся: Теперь мы будем оценивать презентацию друг друга, для этого нам нужно по каждому критерию поставить баллы.

3.2. Рефлексия, 5 мин

Задача. Выявить степень удовлетворённости детей занятием через рефлексию «Корзина мнений».

Педагог: Ребята, давайте соберём корзину мнений! Для этого вам нужно записать на листочках мнение о сегодняшнем занятии одним словом (Например, классно, интересно, скучно). Подписывать листочки не надо. Далее все листочки положить в корзину (коробку, мешок).

Учащиеся на листочках высказывают своё мнение.

Педагог благодарит учащихся за работу.

Заключение

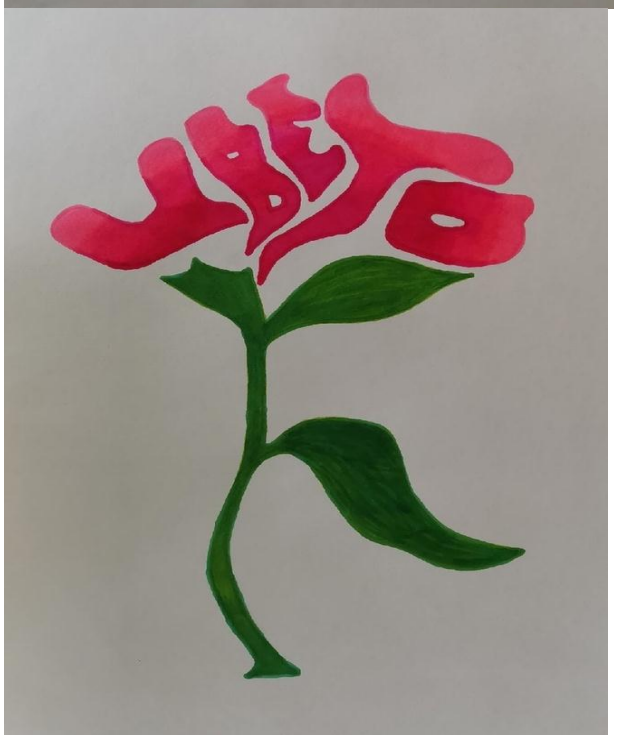
Используя данную методическую разработку, педагогические работники художественной направленности, учителя рисования без особых трудностей смогут подготовить и провести учебное занятие по развитию у детей умения использовать шрифты в своём рисунке на примере создания изображения «слово-образ». Настоящая методическая разработка предполагает творческий подход к проведению занятия: содержание может быть изменено, дополнено, процедура подготовки и проведения организовываются в зависимости от творческого потенциала. Данная методическая разработка может быть использована как в работе учреждений дополнительного образования, так и в деятельности иных образовательных организаций.

Используемые источники

1. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет. – Москва: Издательство Фаир-Пресс, 2006. – 206 с.
3. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ. – Москва: Издательство Полымя, 2015. – 160 с.
3. Чихольд. Я. Образцы шрифтов. Учебное пособие. – Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2012.
4. Шпикерман Э. О шрифте. – Москва: Издательство ПараТайп, 2005.
5. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. – Москва: Издательство Питер, 2010.

Приложение

Творческие работы учащихся

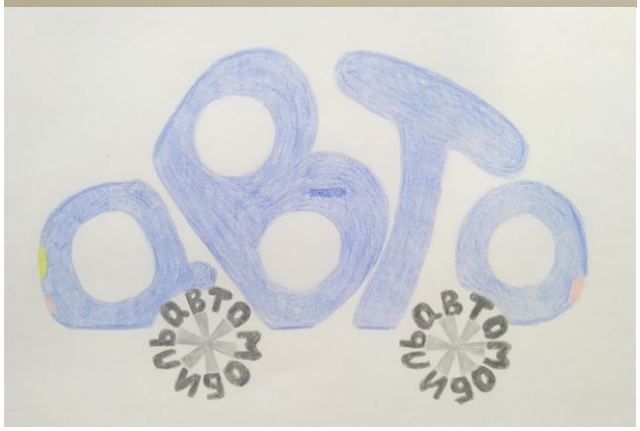


ЛАСТОЧКА

ОГОНЬ

ДЕРЕВО

САХАР


АВТО
АВТОМОБИЛЬ
АВТОМОБИЛЬ

ПАНТЕРА