

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

**Методическая разработка открытого занятия
«Создание шрифтовой композиции. Слово-образ»**

Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»
ФИО: Истомина Анастасия Михайловна

Иркутск, 2024

Настоящая методическая разработка учебного занятия предназначена для педагогов дополнительного образования, учителей ИЗО, студентов-практикантов. Её содержание поможет педагогам подготовить и провести занятие художественной направленности для детей 10-14 лет на темы «Шрифтовая композиция», «Каллиграфия», а учащимся поможет приобрести новые знания о дизайне, проявить фантазию, таким образом развивая креативное мышление.

Содержание

Введение	3
Конспект учебного занятия	4
Используемые источники	10
Приложение.....	11

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 открытого 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. 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.

Учащиеся, выполняя творческую работу «Слово-образ» приобретают новые знания о дизайне, применяют уже имеющиеся знания, проявляют фантазию, выдумку, таким образом развивая креативное мышление. Данное учебное занятие рассчитано на детей 10-14 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: Истомина Анастасия Михайловна
ДОП «Студия творчества»

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»;
 - 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 - занятие получения новых знаний, закрепления знаний, применение умений на практике и развитие навыков.

Форма учебного занятия: творческая мастерская

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

Образовательные технологии (элементы):

- развивающей технологии;
- технологии сотрудничества;
- личностно-ориентированной технологии;
- игровой технологии.

Приемы обучения:

- Приём «Ладочки» (активизация внимания детей)
- Приём «Лови ошибку» (мотивация детей на получение новых и закрепление 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 с презентацией)
- Приём «Взаимооценка» (взаимное оценивание результативности 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
- 1.3. Актуализация знаний
- 1.4. Получение новых знаний

2. Основной этап

- 2.1. Творческая практическая работа

3. Заключительный этап

- 3.1. Подведение итогов
- 3.2. Рефлексия.

1 этап. Организационный, 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 «Ладочки»

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 этап – Основной, 65 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 всё знаете о композиции и шрифте, а выполняя творческую работу - продемонстрируете свои знания.

2.2. Получение новых знаний, 12 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.

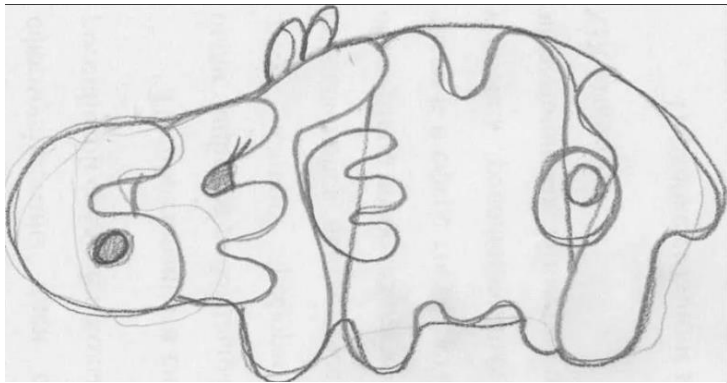
Слово-образ – облечение слова в зримую форму. Отношения функции к форме разнообразны: они могут быть гипертрофированны, безразличны к сути слова, удобочитаемы за счет формы. В слове важны смысловое содержание и форма. Гармоничное соотношение формы, цвета, стиля шрифта и содержания текста – суть шрифтовой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

Карточка 1

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

Карточка 2

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

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

Физкультминутка. Дружно встали, 3 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!

2.3. Творческая практическая работа, 45 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.

СЛОВО	стилизация всего слова	трансформация надписи под силуэт	замена одной или нескольких букв характерной деталью
силуэт или форма			
цвет			
детали			

Карточка 3

2. Выбираем самую удачную идею и создаём эскиз.

3. Переносим эскиз на лист А3 и детально прорабатываем.

Педагог индивидуально работает с детьми:

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

Учащиеся выполняют творческую работу «Слово-образ».

3. Заключительный этап, 15 мин

3.1. Подведение итогов, 12 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 критически относиться 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, 3 мин

Задача. Выявить степень удовлетворённости детей занятием через рефлексия «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.

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.

Творческие работы учащихся

