

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Е.М. Беяева»
г. Клиницы Брянской области

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»

Рабочая образовательная программа
по учебному предмету вариативной части

«Художественное оформление книги»
В. 08

<p>ОДОБРЕНО</p> <p>Педагогическим советом</p> <p>МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»</p> <p>Протокол №_1_ от_28.08.2020_г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Директор МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»</p> <p>_____ Н.Б. Байдакова</p>
--	--

Разработчик – Румянцева И.С. – преподаватель первой квалификационной категории художественного отделения, МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области

Рецензент – Куровская Е.В. - преподаватель высшей квалификационной категории художественного отделения, МБУДО «ДШИ р.п. Климово» Брянской области

Рецензент – Семенякин К.В. - преподаватель высшей квалификационной категории художественного отделения, МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области

Рабочая образовательная программа учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» разработана преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной на основе примерной программы «Книжная графика», разработанной А.Л.Мазиным, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, членом Союза художников России, Т.С.Широбоковой, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, одобренной Министерством Культуры Российской Федерации, Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства, в соответствии с государственными федеральными требованиями к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую образовательную программу учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанную преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной

Рабочая образовательная программа учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» разработана преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной на основе примерной программы «Книжная графика», разработанной А.Л.Мазиным, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, членом Союза художников России, Т.С.Широбоковой, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, одобренной Министерством Культуры Российской Федерации, Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства, в соответствии с государственными федеральными требованиями к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.

Структура рецензируемой программы выдержана в соответствии с государственными федеральными требованиями. Учебный предмет «Художественное оформление книги» дает возможность расширить и дополнить содержание образовательных программ в области изобразительного искусства, данный вид деятельности востребован у детей и молодежи, так как имеет специфическую практико-ориентированную направленность. Программа ориентирована на повышение уровня грамотности учащихся в области изобразительного и книжного искусства, развитие эстетического вкуса, на создание произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.

Уровень творческого потенциала у ребенка зависит от того, развито ли у него воображение, образное восприятие. Книга - одно из первых произведений искусства, с которым знакомятся дети. Основной задачей педагога является ознакомление учащихся с художественно-выразительными средствами книжной графики, повышение уровня художественного восприятия учащихся, формирование интереса и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим рисовать их.

Особенностью данной программы является знакомство детей с искусством грамотного оформления книги. Освоение программы дает практические знания по созданию книжной иллюстрации, простых по форме обложки, форзаца, графики малых форм.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

В представленной программе определяется цель: овладение знаниями и представлениями об искусстве книжной графики, формирование практических умений и навыков, и задачи. Основными задачами учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» являются: изучение композиции в книжной графике, изучение различных графических техник и приемов работы, формирование посредством книжной графики духовной культуры учащихся и потребности их общения с искусством на примере создания художественного образа в книжной графике.

В рецензируемой программе приведены примерные варианты проведения учебных занятий, даётся описание требований к самостоятельной работе обучающихся.

Рекомендовать рабочую образовательную программу учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» к реализации в детских художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств.

Рецензент:

Преподаватель высшей квалификационной категории МБДОУ «Детская школа искусств» г.п. Киньково
Куrowsкая Е.В. Жуф

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую образовательную программу учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», разработанную преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной

Рабочая образовательная программа учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» разработана преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной на основе примерной программы «Книжная графика», разработанной А.Л.Мазиным, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, членом Союза художников России, Т.С.Широбоковой, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, одобренной Министерством Культуры Российской Федерации, Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства, в соответствии с государственными федеральными требованиями к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.

Многие книги являются не только хранителями информации, но и настоящими произведениями искусства. Оформление книги – особый вид графики, совмещающий искусство шрифта и графической иллюстрации.

Учебный предмет «Художественное оформление книги» дополняет программу обучения, поскольку усовершенствует графические навыки и углубляет знания в области изобразительного искусства.

Структура рецензируемой программы выдержана в соответствии с государственными федеральными требованиями.

Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» содержит все основные разделы искусства книжного оформления. Она знакомит школьников со всеми этапами работы художника над созданием художественного образа книги, позволяет творчески подойти к оформлению книги в целом и детально проработать все её элементы.

В данной образовательной программе представлены творческие задания, которые не только подразумевают развитие творческой фантазии, но и развивают у учащихся графическую культуру, учат применять на практике разнообразные художественные материалы.

Особенную ценность для художественного развития представляет изучение шрифтов, а также формирование навыков владения ими. Данные навыки будут полезны и востребованы при работе над плакатами, в процессе изучения предмета «Графическая композиция».

Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» учитывает возрастные особенности и уровень развития детей.

Рекомендовать рабочую образовательную программу учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» к реализации в детских художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств.

Рецензент: Семенякин К.В. – преподаватель высшей квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»

Директор МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» И.Б. Байдакова

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая образовательная программа учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» В.08 дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» разработана преподавателем первой квалификационной категории художественного отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы Румянцевой Ириной Сергеевной на основе примерной программы «Книжная графика», разработанной А.Л.Мазиным, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, членом Союза художников России, Т.С.Широбоковой, преподавателем Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, одобренной Министерством Культуры Российской Федерации, Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства, в соответствии с государственными федеральными требованиями к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам.

Учебный предмет «Художественное оформление книги» дает возможность расширить и дополнить содержание образовательных программ в области изобразительного искусства, данный вид деятельности востребован у детей и молодежи, так как имеет специфическую практико-ориентированную направленность.

Программа ориентирована на повышение уровня грамотности учащихся в области изобразительного и книжного искусства, развитие эстетического вкуса, на создание произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.

Уровень творческого потенциала у ребенка зависит от того, развито ли у него воображение, образное восприятие. Книга - одно из первых произведений искусства, с которым знакомятся дети. Основной задачей педагога является ознакомление учащихся с художественно-выразительными средствами книжной графики, повышение уровня художественного восприятия учащихся, формирование интереса и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим рисовать их.

Особенностью данной программы является знакомство детей с искусством грамотного оформления книги. Освоение программы дает практические знания по созданию книжной иллюстрации, простых по форме обложки, форзаца, графики малых форм.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Художественное оформление книги» реализуется на втором году обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Продолжительность учебных занятий в течение второго года обучения составляет 34 недели в учебном году с нагрузкой 2 академических часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное оформление книги» при 1-летнем сроке обучения составляет 102 часа. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 34 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени		Всего часов
Годы обучения	2-ой класс 1-й год обучения по предмету		
Полугодия	3	4	
Аудиторные занятия	32	34	66
Самостоятельная работа	16	17	33
Максимальная учебная нагрузка	48	51	99

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 2-ой класс (1-ый год обучения) – по 2 часа в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 2-ой класс (1-ый год обучения) – по 1 часу в неделю.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цели учебного предмета

Целью учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» является овладение знаниями и представлениями об искусстве книжной графики, формирование практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, обеспечение развития

творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

Задачами учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» являются:

- изучение композиции в книжной графике;
- изучение различных графических техник и приемов работы;
- формирование посредством книжной графики духовной культуры учащихся и потребности их общения с искусством;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа в книжной графике;
- развитие зрительной памяти и способности к изучению материальной культуры, представления и воображения детей.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа учебного предмета вариативной части «Художественное оформление книги» содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной

работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по искусству книжной графики.

Кабинет должен быть просторным, светлым, оснащенным необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно–тематический план

№ урока	Наименование раздела, тема	Основная цель урока	Количество аудиторных часов	Количество часов на самостоятельную работу
I полугодие				
	Раздел № 1 Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства			
1	Беседа о книжной графике. Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детской книги: И.Билибина, Б.Дехтярева, А.Пахомова и других. Изучение материальной культуры: архитектуры, мебели, костюма. Просмотр книг, видео презентаций.	Познакомить учащихся с особенностями искусства книжной графики, объяснить значение основных понятий и значимость искусства оформления книги	2	1
	Раздел № 2 Шрифт и орнамент в книге			
2	Беседа «Зачем нужен декоративный шрифт в книге». Рассказ о разных шрифтах. Образность шрифта. Знакомство с различными фактурами. Например: слово «древесина», шрифт	Познакомить учащихся с понятием «шрифт», видами шрифта и способами его декорирования	2	1

	обработан фактурой «под дерево».			
3	Буквица. Изображение первой буквы названия предмета или животного, насекомого. Например: Ж - жук. Украсить декором.	Познакомить уч-ся с понятием «буквица», назначением, историей возникновения буквицы и видами её декорирования	2	1
4	Вензель. Красивая компоновка начальных букв своего имени и фамилии. Украсить орнаментом.	Познакомить уч-ся с понятием «вензель», назначением и способами его создания	2	1
5-6	Экслибрис. Эмблема хозяина книги. Создать эмблему для своей книги.	Познакомить уч-ся с понятием «экслибрис», назначением и способами его создания	4	2
Раздел № 3 Стилизация в книжной графике				
7	Изображение предмета и его стилизация (одушевление). На примере сказки К.И. Чуковского «Федорино горе»	Познакомить уч-ся с понятием «стилизация», её назначением в книжной графике, способами её применения на примере практической работы в виде выполненной иллюстрации на заданную	2	1

		тему		
8	Изображение животных - героев сказок или басен, одетых в костюмы. Например: лиса в платье, медведь в кафтане.	Продолжить знакомить учащихся с понятием «стилизация», её назначением в книжной графике, способами её применения на примере практической работы в виде выполненной иллюстрации на заданную тему	2	1
9-10	Черно-белая иллюстрация к басне И.А.Крылова. Знакомство с силуэтом.	Познакомить учащихся с понятием «силуэт», его видами и способами выполнения	4	2
11-13	Изображение человека. Образ литературного героя. Эмоциональная характеристика героя: злой или добрый и т.д.	Освоить приёмы создания художественного образа, очеловечения животных – героев сказок, путём передачи их эмоционального состояния (например, лисичка улыбается, зайчик плачет и т.п.)	6	3
14-16	Иллюстрация к сказке с использованием	Знакомство с понятием	6	3

	исторического костюма. Костюм боярина, костюм Емели, костюм Золушки, принца.	«иллюстрация» , историей костюма и значением образа костюма книжного персонажа при иллюстрировании сказки		
II полугодие				
17-18	Стилизация пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа в три цвета.	Закрепить знания учащихся о понятии «стилизация» на примере сказочного пейзажа. Освоить приёмы работы над рисунком ограниченным количеством цвета	4	2
19-21	Стилизация интерьера с использованием различных фактур. Плоскостное изображение интерьера. Перспектива отсутствует.	Закрепить знания учащихся о понятии «стилизация» на примере сказочного интерьера.	4	2
	Раздел № 4 Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги			
22-23	Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги.	Познакомить учащихся с основными элементами книги и их назначением.	4	2
24-25	Форзац. Плоскостной пейзаж или интерьер в три цвета с	Познакомить учащихся с	4	2

	использованием орнамента или фактуры.	основными элементами книги и их назначением.		
26-27	Титул. Небольшая иллюстрация в начале книги.	Познакомить учащихся с основными элементами книги и их назначением.	4	2
28-29	Заставки и концовки. Небольшие иллюстрации в середине и в конце книги с использованием предметов быта, украшенных декором.	Познакомить учащихся с основными элементами книги и их назначением.	4	2
	Раздел № 5 Итоговая композиция на основе полного курса обучения (книга по выбору учащегося)			
30-34	Три несложные иллюстрации, буквица и обложка, объединенных одной темой по выбору учащегося (знакомому ему литературного произведения): обложка – 1 лист, иллюстрации – 1 лист, буквица – 1 лист. Используются ранее полученные знания о шрифте, орнаменте, фактуре и костюме.	Закрепить знания учащихся об искусстве художественного оформления книги	10	5
	Всего за год		64	

Годовые требования
Примерные варианты проведения учебных занятий

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1-е полугодие

Раздел № 1

Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства

Занятие 1. Беседа о книжной графике. Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детской книги: И.Билибина, Б.Дехтярева, А.Пахомова и других. Изучение материальной культуры: архитектуры, мебели, костюма. Просмотр книг, видео презентаций.

Выполнить зарисовки деталей архитектуры, костюмов, предметов быта.

Самостоятельная работа: собрать информацию по теме с использованием дополнительной литературы.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель.

Раздел № 2 Шрифт и орнамент в книге

Занятие 2. Беседа «Зачем нужен декоративный шрифт в книге». Рассказ о разных шрифтах. Значение шрифта в книжной графике. Виды шрифтов.

Образность шрифта. Знакомство с различными фактурами. Например: слово «древесина», шрифт обработан фактурой «под дерево», слово «мрамор», шрифт обработан фактурой «под мрамор». Достичь наиболее точной передачи значения заданного слова.

Самостоятельная работа: выполнить надпись какого-нибудь слова, применив буквы с изображением декоративных фактур (например: слово «стена» - фактура камня, слово «древесина» - фактура дерева и т.п.).

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, акварель, гелевые ручки.

Занятие 3. Буквица. Изображение первой буквы названия предмета или животного, насекомого. Например: Ж-жук. Украсить декором. Можно использовать элементы орнамента, несущие функцию декора книги. Гармонизация по цвету.

Самостоятельная работа: выбрать шрифт и зарисовать буквы и элементы орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Занятие 4. Вензель. Красиво закомпоновать начальные буквы своих имени и фамилии. Украсить орнаментом. Применить умение линейно-пластического решения связать буквы в единую гармоничную композицию.

Самостоятельная работа: выбрать инициалы и сделать зарисовки выбранного шрифта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Занятие 5-6. Эскибрис. Эмблема хозяина книги. Создать эмблему для своей книги. Выполнить эскибрис – графику малых форм, обозначающего свои интересы и увлечения. Например: увлечение спортом или музыкой.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов, отражающих круг интересов владельца книги.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Раздел 3. Стилизация в книжной графике

Занятие 7. Изображение предмета и его стилизация (одушевление).

Познакомить с понятием «Стилизация». Стилизация – намеренная имитация наиболее характерных признаков. Примеры использования стилизации при работе над иллюстрацией в творчестве художников А.Елисеева, Г.Бедарева, А.Аземша.

Изобразить несколько предметов быта (кастрюля, чайник, ботинок и др.), акцентируя их характерные особенности, добавив признаки одушевленности – глаза, нос, рот на примере сказки «Федорино горе».

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, тушь.

Занятие 8. Герои сказок или басен.

Изображение животных, героев сказок или басен, одетых в костюмы. Например: лиса в платье, медведь в кафтане.

Самостоятельная работа: выбрать сказку народов мира или басню И.А.Крылова.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель.

Занятие 9-10. Черно-белая иллюстрация к басне И.А. Крылова. Знакомство с силуэтом на основе иллюстраций Елизаветы Бём.

Самостоятельная работа: зарисовки костюма и предметов быта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Занятие 11-13. Изображение человека. Образ литературного героя.

Изобразить литературного героя сказок: Ивана Царевича, Василису Прекрасную, Бабу Ягу. Передать портретную характеристику героя согласно тексту. Передать психологическую характеристику героя (добрый или злой).

Самостоятельная работа: выбрать сказку и отрывок со словесным описанием героя.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель.

Занятие 14-16. Иллюстрация к сказке с использованием исторического костюма. Костюм боярина, костюм Емели, костюм Золушки, принца.

Самостоятельная работа: зарисовки исторического костюма и его элементов костюма.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

2-е полугодие

Занятие 17-18. Стилизация пейзажа.

Стилизовать пейзаж средствами графики. Использовать плоскостное изображение пейзажа в три цвета. Применить различные фактуры.

Самостоятельная работа: зарисовки необходимых для композиции элементов пейзажа.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель.

Занятие 19-21. Стилизация интерьера.

Стилизовать интерьер средствами графики. Использовать плоскостное изображение интерьера в три цвета. Перспектива отсутствует. Применить различные фактуры.

Самостоятельная работа: зарисовки необходимых для композиции элементов интерьера: стол, стул, шкаф и др.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель

Раздел № 4

Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги.

Занятие 22-23. Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги. Создать обложку - один из главных элементов книги, в сжатой форме передающий смысл, содержание и дух литературного произведения, а также несущий декоративные функции.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, костюма, деталей орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Занятие 24-25. Форзац. Плоскостной пейзаж или интерьер в три цвета с использованием орнамента или фактуры. Создать форзац - элемент конструкции книги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой, выполняющий декоративно-оформительскую функцию.

Самостоятельная работа: сбор материала, зарисовки предметов быта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Занятие 26-27. Титул (Титульный лист). Небольшая иллюстрация в начале книги.

Создать титульный лист - элемент книги, несущий смысловую и декоративную нагрузку, содержащий заглавие издания, фамилию автора, название издательства и год создания.

Самостоятельная работа: выбрать шрифт и сделать зарисовки деталей орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь

Занятие 28-29. Заставки и концовки. Небольшие иллюстрации в середине и конце книги с использованием предметов быта, украшенные декором. Создать заставку - небольшую орнаментальную или изобразительную композицию, выделяющую и украшающую начало раздела в книге.

Создать концовку - орнаментальную или сюжетно-тематическую композицию, завершающую и украшающую книгу или отдельный ее раздел.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, элементов пейзажа, деталей орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Итоговая композиция на основе полного курса обучения (книга по выбору учащегося)

Занятие 30-34. Выполнить три несложные иллюстрации, буквицу и обложку, объединенные темой одного из литературных произведений, которое знакомо учащемуся:

обложка – 1 лист,

иллюстрации – 2- 3 листа,

буквица – 1.

Используются ранее полученные знания о шрифте, орнаменте, фактуре и костюме. Работа выполняется в цвете.

Самостоятельная работа: выбрать литературное произведение; собрать подготовительный материал; выполнить зарисовки костюма, предметов быта, архитектуры, интерьера; выбор орнамента и фактур.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь, цветные карандаши.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Художественное оформление книги»:

знание различных техник книжной графики;

знание о специфике композиции построения книжного листа;

знание структуры книги;

знание элементов книги;

знание материальной культуры и костюма;

знание видов орнамента;

умение стилизовать предметы, элементы интерьера, пейзажа;

умение вводить в работу над иллюстрацией орнамент и фактуру, как составную часть композиции;

знание шрифта и умение применять различные шрифтовые гарнитуры;
знание о цветности шрифта, то есть о соответствии толщины букв и промежутков между ними;
умение придать шрифту образность в соответствии со значением слова;
знание о графике малых форм и умение использовать в своей работе различные техники;
умение последовательно вести работу над составными частями книги;
умение создавать композицию на основе полученных на предыдущих занятиях знаний.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения
После завершения первого года обучения учащиеся:

Раздел № 1.

Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства

- получают общее представление о понятиях «книжная графика» и основных элементах книжной графики, её значимостью в восприятии того или иного литературного произведения,
- знакомятся с основными средствами выразительности книжной графики,
- первично знакомятся с творчеством мастеров книжной графики.

Раздел № 2.

Шрифт и орнамент в книге

- получают общее представление о том, что такое шрифт, его назначении и способах трансформации,
- получают представление о декоративных фактурах и осваивают приёмы их применения,
- знакомятся с понятием «буквица», её назначением, осваивают способы декорирования,
- знакомятся с понятием «вензель», его назначением, способами применения, осваивают приёмы линейно-пластического способа преобразования изображения по отношению применения данного способа в шрифтовой композиции,
- знакомятся с понятием «экслибрис», осваивают виды графики малых форм.

По итогам изучения данного раздела :

- знают значение шрифта в книжной графике, виды шрифтов,
- умеют создавать образность в шрифте,
- умеют создавать графику малых форм: вензель, буквицу, экслибрис.

Раздел № 3.

Стилизация в книжной графике

- получают общее представление о понятии «стилизация», её видами и назначением,

-учатся применять приёмы стилизации при выполнении иллюстраций в образах и костюмах литературных героев, декоративном пейзаже, натюрморте и интерьере.

По итогам изучения данного раздела:

- владеют приемами стилизации предметов, животных, пейзажа, интерьера;
- умеют создавать образ литературного героя,
- знают исторический костюм,
- умеют работать с орнаментом.

Раздел № 4.

Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги.

- знакомятся с основными элементами книги,
- осваивают приёмы сочетания изображения и шрифтовой композиции, знакомятся с понятиями «обложка», «форзац», «титул», «заставка», «концовка» и их назначением,
- применяют теоретические знания в практической деятельности.

По итогам изучения данного раздела:

- знают основные элементы книги;
- умеют использовать орнамент как составную часть иллюстраций

Раздел № 5

Итоговая композиция на основе полного курса обучения (книга по выбору учащегося)

- знают основы книжной графики;
- знают структурные особенности книги, составные части и элементы книги;
- умеют создавать элементы книги: обложку, форзац, заставки, концовки;

По итогам изучения данного раздела:

- умеют создавать итоговую композицию из простых элементов книги на основе полного курса обучения.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В соответствии с заявленными темами выполняются творческие работы, которые оцениваются по мере их выполнения в соответствии с учебным планом, так же оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти по итогам творческого просмотра. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить текущие просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация по учебному предмету «Художественное оформление книги» не проводится. Итоговый контроль по предмету проводится в конце учебного года в форме просмотра итоговых композиций.

Итоговая композиция предполагает создание работы, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой композиции каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии графических листов, составляющих макет книги, связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая композиция может быть выполнена в любой графической технике. Подведение итогов по предмету «Художественное оформление книги» проводится в форме просмотра-выставки.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

2 (неудовлетворительно) – ученик не выполняет задачи, делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Не в состоянии выполнить и, тем более, завершить работу даже с постоянной помощью преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В ходе обучения развиваются индивидуальные творческие способности детей, активизируется их желание активно участвовать в художественном преобразовании окружающей жизни.

Процесс обучения учащихся искусству книжной графики строится на основе его взаимосвязи с процессами общего развития детей и их воспитания.

Овладение ремеслом книжной графики начинается с простых заданий стилизации предметов быта, интерьера, пейзажа. Постепенное усложнение практических заданий в сочетании с развитием творческой фантазии учащихся необходимо для создания простых самостоятельных художественных композиций.

Знакомство с графическими техниками начинается с изучения приемов и материалов, используемых художниками-иллюстраторами книги.

При оценке работы учащегося учитываются:

- грамотность композиции;
- знание стилизации;
- образность;
- умение работать со шрифтом и орнаментом;
- умение создавать несложную творческую композицию.

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности учащегося, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей.

Полный набор учебно-методического комплекта включает следующие материалы:

- пособия и альбомы по книжной графике;
- энциклопедии, справочники по материальной культуре и костюму.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – это специфическое педагогическое средство организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся. С одной стороны – это учебные задания, то есть то, что должен выполнить ученик, это объект его деятельности. С другой стороны – это форма проявления мышления, памяти, творческого воображения при выполнении учеником учебного задания, которое приводит ученика либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к расширению и углублению сферы действий уже полученных знаний. И в том, и в другом случае самостоятельная работа способствует развитию творческих способностей и закреплению практических навыков учащегося.

Использование различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю повысить уровень знаний учащихся, активизировать познавательную активность, разнообразить работу с учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже изученного.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы, на которую отводится не более 50% времени от аудиторных занятий. К формам самостоятельной работы относятся: домашние задания (сбор информации и зарисовки по теме); участие в экскурсиях; посещение выставок, творческих встреч с художниками-иллюстраторами; участие в творческих мероприятиях разного уровня (городских, областных, всероссийских, международных)

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алямовская А., Лазурский В. // Сборник «Искусство книги». 1971: №7
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974
3. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
4. Голубева О.Л. Основы композиции. М., Издательский дом искусств, 2004
5. Зорин Л. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам. М., Книга, 1995
6. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. Ж. «Вопросы философии» 1966: №10
7. Прокопенко Л.И. Каллиграфия для всех. М., Искусство книги, 1970
8. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века, М.: Педагогика, 2002
9. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство»: 1983: №1-2
10. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., Книга, 1986
11. Чихольд Ян. Облик книги. М., «Искусство», 1963

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
4. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М., Конец века, 1997

Средства обучения

- материальные: учебные кабинеты, специально оборудованные наглядными пособиями, специальной мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- демонстрационные: подлинные образцы книжной графики, выполненные в различных техниках.