МБУДО «ДШИ ХМР»

ОДОБРЕНО:Педагогическим советомМБУДО «ДШИ ХМР»«30 » августа 2022г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНО:Приказом директораМБУДО «ДШИ ХМР»от « 01 » сентября 2022г.С.Н. Назаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

 программа по учебному предмету

Книжная графика

Хабаровский край, Хабаровский район

2022 г.

****

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

- Обоснование структуры программы учебного предмета

- Срок реализации учебного предмета

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цель и задачи учебного предмета

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

 -Учебно-тематический план

 - Содержание тем и разделов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- 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

- Методические рекомендации педагогическим работникам

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой методической литературы

- Список рекомендуемой учебной литературы

- Перечень средств обучения

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

 Программа учебного предмета «Книжная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Книжная графика» является одним из предметов вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Предмет «Книжная графика» дает возможность расширить образование детей в области изобразительного искусства и дополнить предметы обязательной части, а именно: «Композиция», «Рисунок», «Живопись», которые взаимосвязаны и обогащают друг друга.

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

Программа ориентирована на повышение уровня грамотности учащихся в области изобразительного 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.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

* 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 обучающихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «Книжная графика» реализуется 4года, со 2 по 5 класс.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Книжная графика»

при 4-летнем сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия, 132 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации учебной нагрузки	**Затраты учебного времени,** **график промежуточной аттестации**	**Всего****часов**
Годы обучения	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия			32	34	32	34	16	17	16	17	198
Самостоятельная работа			16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка			48	51	48	51	32	34	32	34	330
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям				зачет		зачет		зачет		зачет	

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.

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

2 - 3 классы – 2 часа,

4 - 5 классы – 1 час.

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1 час.

Цели учебного предмета

Целью учебного предмета «Книжная графика» 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 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 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.

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Учебно–тематический план

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№п/п	Наименование темы	Количество часов
всего	аудит.	самост.
Раздел № 1**Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства**
1.1.	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.	7	6	1
Раздел № 2**Стилизация в книжной графике**
2.1.	Изображение предмета и его стилизация (одушевление). Например: улыбающаяся кружка, плачущий чайник, грустный ботинок.	5	4	1
2.2.	Изображение животных - героев сказок или басен, одетых в костюмы. Например: лиса в платье, медведь в кафтане.	5	4	1
2.3.	Изображение человека. Образ литературного героя в костюме. Эмоциональная характеристика героя: злой или добрый и т.д.	5	4	1
2.4.	Стилизация пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа в три цвета.	5	4	1
2.5.	Стилизация интерьера. Плоскостное изображение интерьера. Перспектива отсутствует.	5	4	1
Раздел № 3**Шрифт и орнамент в книге**
3.1.	Беседа «Зачем нужен декоративный шрифт в книге». Рассказ о разных шрифтах.	6	4	2
3.2.	Образность шрифта. Знакомство с различными фактурами. Например: слово «древесина», шрифт обработан фактурой «под дерево».	12	8	4
3.3.	Творческая работа (зачет). Шрифтовая композиция с использованием орнамента. Красиво расположить шрифт на листе бумаги. Подобрать цвет. Украсить орнаментом. ллллилитературного героя в интерьере или	35	28	7
	Итого	132	66	66

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№п/п	Наименование темы	Количество часов
всего	аудит.	самост.
Раздел № 1**Иллюстрация как основной элемент книги**
1.1.	Иллюстрация с использованием орнамента. Орнамент может использоваться как рамка, как украшение на одежде героев, как украшение элементов пейзажа. Например: цветы или деревья, состоящие из элементов орнамента.	24	12	12
1.2.	Иллюстрация к сказке с использованием исторического костюма. Костюм боярина, костюм Емели, костюм Золушки, принца.	24	12	12
1.3.	Черно-белая иллюстрация к басне И.А.Крылова. Знакомство с силуэтом на основе иллюстраций Елизаветы Бём.	12	6	6
Раздел № 2**Книжная графика малых форм**
2.1.	Вензель. Красивая компоновка начальных букв своего имени и фамилии. Украсить орнаментом.	12	6	6
2.2	Буквица. Изображение первой буквы названия предмета или животного, насекомого. Например: Ж-жук. Украсить декором.	12	6	6
2.3	Экслибрис. Эмблема хозяина книги. Создать эмблему для своей книги.	12	6	6
2.4.	Творческая работа (зачет). Иллюстрация, вензель, буквица, экслибрис (по выбору).	36	18	18
	Итого	132	66	66

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№п/п	Наименование темы	Количество часов
всего	аудит.	самост.
Раздел № 1**Графическое изображение натюрморта**
1.1.	Композиция в графическом натюрморте.Беседа.	2	1	1
1.2	Натюрморт из 3-5 предметов, различных по тону. Упражнения	4	2	2
1.3	Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.). Упражнения.	4	2	2
1.4	Тематический натюрморт с фактурами.	6	3	3
Раздел № 2**Графическое изображение пейзажа**
2.1.	Особенности изображения графического пейзажа. Беседа.	2	1	1
2.2.	Пейзаж с фактурами. Композиция на тему: «Улица», «Двор», «Дом»; городской или сельский пейзаж.	16	8	8
2.3.	Окно. Композиция на тему «Окно во двор», «Вид из окна» (с элементами натюрморта и растений).	16	8	8
Раздел № 3**Иллюстрация**
3.1.	Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей. 2-3 работы в единой стилистике	16	8	8
	Итого	66	33	33

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№п/п	Наименование темы	Количество часов
всего	аудит.	самост.
Раздел № 1**Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги**
1.1.	**Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги.**	8	4	4
1.2.	**Форзац. Плоскостной пейзаж или интерьер в три цвета с использованием орнамента или фактуры.**	8	4	4
1.3.	Титул. Небольшая иллюстрация в начале книги.	8	4	4
1.4.	Заставки и концовки. Небольшие иллюстрации в середине и в конце книги с использованием предметов быта, украшенных декором.	8	4	4
Раздел № 2**Итоговая композиция на основе полного курса обучения (книга по выбору учащегося)**
2.1.	Три несложные иллюстрации, буквица и обложка, объединенных одной темой по выбору учащегося (знакомого ему литературного произведения):обложка – 1 лист,иллюстрации – 2-3 листа,буквица – 1.Используются ранее полученные знания о шрифте, орнаменте, фактуре и костюме.	34	17	17
	Итого	66	33	33

Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел № 1

Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства

Тема 1.1. 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

Стилизация в книжной графике

Тема 2.1. 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.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, тушь.

Тема 2.2. 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.

Тема 2.3. 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.

Тема 2.4. 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.

Тема 2.5. 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 № 3

Шрифт и орнамент в книге

Тема 3.1. Беседа «Зачем нужен декоративный шрифт в книге». Рассказ о разных шрифтах. Значение шрифта в книжной графике. Виды шрифтов.

Шрифт как средство, работающее на эстетический образ книги, помогающее глубокому восприятию текста. Выбрать несколько букв шрифта, проанализировать его конструктивные особенности, скопировать.

Самостоятельная работа: скопировать заголовок из детской книги (по выбору).

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, черная гуашь.

Тема 3.2. 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 различные фактуры: мех, дерево, камень.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Тема 3.3. Творческая работа (зачет). Шрифтовая композиция.

Шрифтовая композиция воспитывает вкус в выборе шрифта и умение использовать особенности шрифта для наибольшей красоты и выразительности композиции.

Выбрав определенную гарнитуру шрифта, выполнить красивую шрифтовую композицию, сгармонированную по цвету.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел № 1

Иллюстрация как основной элемент книги

Тема 1.1. Иллюстрация с использованием орнамента. Орнамент может использоваться как рамка, как украшение на одежде героев, как украшение элементов пейзажа. Например: цветы или деревья, состоящие из элементов орнамента.

Самостоятельная работа: зарисовки орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Тема 1.2. 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.

Тема 1.3. 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.

Раздел № 2

Книжная графика малых форм

Тема 2.1. Вензель. Красиво закомпоновать начальные буквы своих имени и фамилии. Украсить орнаментом. Применить умение линейно-пластического решения связать буквы в единую сгармонированную композицию.

Самостоятельная работа: выбрать инициалы и сделать зарисовки выбранного шрифта.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

Тема 2.2. 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.

Тема 2.3. Экслибрис. Эмблема хозяина книги. Создать эмблему для своей книги. Выполнить экслибрис – 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.

Тема 2.4. Творческая работа (зачет). Иллюстрация, вензель, буквица, экслибрис (по выбору).

Выполнить творческую работу с учетом знаний и умений, полученных на предыдущих уроках.

Самостоятельная работа: зарисовки подготовительного материала.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, гуашь.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Графическое изображение натюрморта

Тема 1.1. Композиция в графическом натюрморте.

Натюрморт ставится по конкретным общим схемам – вертикальной, горизонтальной или квадратной (выбор формата).

Как правило, предметы изображаются в зрительном центре листа так, чтобы левая и правая стороны композиции были уравновешены.

Композиционным центром черно-белого натюрморта чаще всего является большой белый или черный предмет. Он организует предметные связи. При составлении композиции необходимо включать предметы разной формы и высоты, разные по тону и фактуре. Важен также выбор по масштабу (размер предметов). Большое значение для передачи выразительности натюрморта имеют световые эффекты.

Тема 1.2. Натюрморт из 3-5 предметов, различных по тону.

Задача: знакомство с графическими особенностями натюрморта.

Выполнить натюрморт (упражнения):

1) композиционные поиски в формате,

2) линейные изображения,

3) тоновой рисунок (силуэт),

4) объемный рисунок с различным освещением,

5) фактурный рисунок.

Цель: расширение палитры навыков и умений в графическом изображении.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Тема 1.3. Зарисовки отдельных элементов натюрморта (сухие травы, растения, ракушки, проросший картофель, цветная капуста, связки чеснока и перца, старая посуда, обувь, швейная машинка, фонари, лампы, часы и т.д.).

Задача: навыки работы в графическом изображении предметов.

Выполнить:

1) линейный рисунок,

2) тоновой рисунок (силуэт),

3) фактурный рисунок.

Цель: развитие интереса к зарисовкам различных предметов, выявлению декоративных признаков изображаемых объектов.

Техника: графический рисунок, гризайль.

Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус.

Формат А3.

Часть заданий выполнить дома.

Тема 1.4. Тематический натюрморт с фактурами.

Задача: дальнейшее развитие умений и навыков графического рисования. Составить тематический натюрморт на основе зарисовок и предыдущих упражнений.

Выполнить: стилизованный натюрморт с применением фактур.

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного натюрморта.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А2.

Раздел 2. Графическое изображение пейзажа

Тема 2.1. Особенности изображения графического пейзажа.

В пейзаже действуют те же законы симметрии и равновесия, пространства - открытого, замкнутого, закрытого, кулисного. Существует также «вход» и «выход» из композиции через соприкосновение с верхним и нижним краем формата, ритм, сюжетно-композиционный центр, статичность и динамику. В отличие от станковой графики в декоративном пейзаже отсутствует световоздушная перспектива.

 Стилизация происходит за счет упрощения очертания объектов: выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых делается акцент. Декор в пейзаже может применяться как в большей, так и в меньшей степени. Особенно выразительны пейзажи, в которых удачно сочетаются все графические приемы – силуэт (пятно), линия, штрих, точка, фактура.

Тема 2.2. Пейзаж с фактурами. Композиция на темы «Улица», «Двор», «Дом» (городской или сельский пейзаж).

Задача: знакомство с особенностями изображения графического пейзажа.

Выполнить: композиционные поиски (упражнения, формат А3):

1) линейный рисунок,

2) силуэтный рисунок (негатив, позитив),

3) разное освещение (днем, вечером, ночью),

4) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),

5) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: развитие навыков в организации и составлении декоративного пейзажа.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Тема 2.3. Композиция на тему «Окно» («Окно во двор», «Вид из окна» с элементами натюрморта и растений).

Задача: углубление знакомства с графическими приемами – передача стиля, силуэта, тона, освещения, фактуры.

Выполнить композиционные поиски (упражнения, формат А3):

1) линейный рисунок,

2) разное освещение (днем, вечером, ночью),

3) применить фактуры (дерево, трава, камень, шифер и т.д.),

4) выполнить итоговую работу (формат А2).

Цель: совершенствование знаний и умений в графическом изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Раздел 3. Иллюстрация

Иллюстрация – это не только графический рассказ, сколько образная модель некого художественного мира. Создаваемый графический мир подвергается сложным трансформациям. Иллюстрация может быть отражением не физической реальности, а только ее обобщенным и отвлеченным смыслом. Иллюстрация может быть простым рассказом о происходящем событии, сценой диалога, встречей людей, иллюстрацией какого-либо действия героя. Очень важен момент исторической достоверности; учащимся предлагается заняться поисками дополнительного материала (фильмы, книги, интернет), представляющего сведения о костюме той эпохи, бытового антуража и прочей стилистике, включающей также архитектурные элементы.

Тема 3.1. Иллюстрация к произведениям русских и зарубежных писателей. Итоговое задание.

Задача: углубление знакомства с иллюстрацией (динамика, сюжет, выразительность образов).

Выполнить: 2-3 иллюстрации к литературному произведению в единой стилистике.

Цель: суммирование знаний в графическом изображении.

Техника: графический рисунок.

Материалы: тушь, перо, маркер, гелиевые ручки.

Формат А4.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел № 1

Структурные особенности книги. Составные части и элементы книги

Тема 1.1. **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.

Тема 1.2. 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.**

Тема 1.3. 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

Тема 1.4. 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.

Раздел № 2

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

Тема 2.1. Выполнить три несложные иллюстрации, буквицу и обложку, объединенные темой одного из литературных произведений, которое знакомо учащемуся:

обложка – 1лист,

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.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ**

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Книжная графика»:

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:

- знают основы книжной графики;

- владеют приемами стилизации предметов, животных, пейзажа, интерьера;

- умеют создавать образ литературного героя;

- знают значение шрифта в книжной графике, виды шрифтов;

- умеют создавать образность в шрифте;

- умеют работать с орнаментом.

После завершения второго года обучения учащиеся:

*- з*нают основные элементы книги;

- знают исторический костюм;

- умеют использовать орнамент как составную часть иллюстраций;

- умеют создавать графику малых форм: вензель, буквицу, экслибрис.

После завершения третьего года обучения учащиеся:

- знают структурные особенности книги, составные части и элементы книги;

- умеют создавать элементы книги: обложку, форзац, заставки, концовки;

- 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 виде зачета по окончании каждого года. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить текущие просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра итоговых композиций.

Итоговая композицияпредполагает 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. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки.

Критерии оценок

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

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.

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.