МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯБЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»

Предметная область

В.00. Вариативная часть

В.03.УП.03. Художественное оформление книги

п. Яблоновский 2017 г.

«Одобрено»	«Утверждаю»
Методическим советом	Директор МБУ ДО
МБУ ДО «Яблоновская ДШИ»	«Яблоновская ДШИ»
Протокол №_____	_____С.А. Федченко
От « ___»_____20___г.	«___»_____20____г

Разработчик программы: Николаева Маргарита Николаевна,
преподаватель МБУ ДО «Яблоновская ДШИ»

Рецензенты:

Н. А. Устрицкая, доцент кафедры живописи Куб ГУ ХГФ,
член Союза художников РФ

Харитонова Л. Е., преподаватель высшей категории
МБУ ДО «Яблоновская ДШИ»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

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

Срок реализации учебного предмета;

- Сведения о затратах учебного времени;

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

- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Средства обучения

V I I . Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Художественное оформление книги» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов вариативной части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного оформления книги, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Особенностью данной программы является возможность в материале выразить творческий замысел по оформлению печатной продукции и познакомиться с азами профессии книжного иллюстратора.

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

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Художественное оформление книги» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 6-7 классах.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Художественное оформление книги» при 8-летнем сроке обучения составляет 132 часа, из них: 66 часов - аудиторные занятия, 66 - самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
КЛАССЫ	6		7		
ПОЛУГОДИЯ	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	66
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	66
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	132
Вид промежуточной аттестации		контрольный урок		зачет	

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Художественное оформление книги» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия разделяются на аудиторные, и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 6-7 классы - 1час в неделю,
самостоятельная работа: 6-7 классы – 1 час в неделю.

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета «Художественное оформление книги» является формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области

художественного оформления книги для дальнейшей профориентации и определения профессии, в частности художника-иллюстратора.

Задачи учебного предмета

1. Знакомство с оборудованием и различными материалами для оформления книжной обложки: подкладочная доска, канцелярский нож, искусственная замша, дерматин и др.
2. Знакомство со способами склейки и прошивания страниц.
3. Формирование у учащихся понятий «книжная иллюстрация», «форзац», «суперобложка», «декоративный шрифт», «ляссе».
4. Формирование умения работать в материале и создавать макеты книжных обложек и брошюр.

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 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, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета.

Помещение для занятий должно быть оснащено удобной мебелью (столы и стулья), компьютером, доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Художественное оформление книги» построено с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание программы включает следующие разделы:

- иллюстрирование;
- оформление книжной обложки;
- творческий проект.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ п/п	Тематический материал	Количество часов
	Первое полугодие	
	1 Иллюстрация	
1	1.1 Вводный урок. Экскурсия в мир книг. Книжная иллюстрация	1
	1.2 Выполнение несложной графической иллюстрации (4 часа)	
2	Выбор произведения, компоновка сюжета в листе, разработка рисунка.	1
3	Начало работы тоном.	1
4	Продолжение работы тоном, прорисовка деталей.	1
5	Прорисовка деталей, завершение.	1
	1.3 Выполнение несложной живописной иллюстрации (2 часа)	
6	Выбор произведения, компоновка сюжета в листе, начало работы цветом.	1
7	Продолжение работы цветом, прорисовка деталей, завершение.	1
	2 Оформление книжной обложки	
8	2.1 Вводный урок. Изучение типов обложек книг. Материалы и инструменты.	1
	2.2 Создание макета книжной обложки. Книга-гармошка. (2 часа)	
9	Подготовка эскиза, создание основы для обложки.	1
10	Сборка и склеивание деталей. Оформление обложки, завершение.	1
	3 Творческий проект	
	3.1 Создание книги на тему «Времена года» (6 часов)	
11	Выполнение поисков к обложке и иллюстрациям.	1
12	Начало работы над иллюстрациями. Проработка рисунка	1
13	Продолжение работы над рисунком. Начало работы в цвете или в тоне.	1
14	Проработка деталей.	1
15	Работа над деталями. Начало работы над обложкой, создание ее основы.	1
16	Работа над обложкой, сборка книги, завершение.	1
	Второе полугодие	
	4 Иллюстрация	
	4.1 Выполнение копии графической иллюстрации. Художники Средневековья и Возрождения (4 часа)	
17	Выбор произведения и художника, компоновка сюжета в листе, разработка рисунка.	1
18	Начало работы тоном.	1
19	Продолжение работы тоном, прорисовка деталей.	1
20	Прорисовка деталей, завершение.	1
	4.2 Выполнение копии живописной иллюстрации. Модерн и современные иллюстрации (4 часа)	

21	Выбор произведения, компоновка сюжета в листе, разработка рисунка.	1
22	Начало работы в цвете.	1
23	Продолжение работы цветом, проработка деталей.	1
24	Проработка деталей, завершение.	1
	5 Оформление книжной обложки	
	5.1 Создание макета книжной обложки. Японский переплет. (2 часа)	
25	Подготовка эскиза, создание основы для обложки.	1
26	Сборка и склеивание деталей. Оформление обложки, завершение.	1
	6 Творческий проект	
	6.1 Оформление и иллюстрирование русской народной сказки, по мотивам работ И. Я. Билибина. Создание макета. (7 часов)	
27	Выбор произведения. Выполнение поисков к обложке и иллюстрациям.	1
28	Начало работы над иллюстрациями. Компоновка на листах. Подробный рисунок.	1
29	Продолжение работы над рисунком. Прорисовка деталей.	1
30	Продолжение работы над рисунком. Прорисовка деталей. Работа цветом.	1
31	Продолжение работы в цвете. Завершение.	1
32	Работа над обложкой. Создание основы для обложки. Сборка и склеивание деталей. Оформление обложки. Сшивка книги. Завершение	1
33	контрольный урок	1

Второй год обучения

№ п/п	**Тематический материал**	Количество часов
	Первое полугодие	
	1 Иллюстрация	
1	1.1 Вводный урок. Экскурсия в мир книг. Книжная иллюстрация.	1
	1.2 Выполнение копии графической иллюстрации. Художники СССР (6 часов)	
2	Выбор произведения, компоновка сюжета в листе, разработка рисунка.	1
3	Проработка рисунка.	1
4	Начало работы тоном.	1
5	Продолжение работы тоном, прорисовка деталей.	1
6	Продолжение работы тоном, прорисовка деталей.	1
7	Прорисовка деталей, завершение.	1
	1.3 Выполнение копии живописной иллюстрации. Художники СССР (4 часа)	
8	Выбор произведения, компоновка сюжета в листе, работа над рисунком.	1
9	Завершение рисунка, начало работы цветом.	1

10	Продолжение работы цветом, прорисовка деталей.	1
11	Прорисовка деталей, завершение.	1
	2 Оформление книжной обложки	
	2.1 Создание макета книжной обложки. Французский переплет. (2 часа)	
12	Подготовка эскиза, создание основы для обложки.	1
13	Сборка и склеивание деталей. Оформление обложки, завершение.	1
	3 Творческий проект	
	3.1 Вторая жизнь книги (3 часа)	
14	Выбор произведения. Выполнение поисков.	1
15	Работа над книгой.	1
16	Работа над обложкой. Завершение.	1
	Второе полугодие	
	4 Творческий проект	
	4.1 Творческий проект «Создание собственной книги». Не менее 6-ти иллюстраций. (17 часов)	
17	Выбор произведения. Знакомство с иллюстрациями к произведению.	1
18	Выполнение поисков к иллюстрациям и оформлению.	1
19	Выполнение поисков к иллюстрациям и оформлению.	1
20	Компоновка в листах. Работа над рисунком.	1
21	Продолжение работы над рисунком.	1
22	Проработка деталей и плановости.	1
23	Проработка деталей и плановости.	1
24	Начало работы в цвете или в тоне.	1
25	Продолжение работы в цвете или в тоне.	1
26	Продолжение работы в цвете или в тоне. Передача плановости изображения.	1
27	Передача плановости изображения. Работа над деталями.	1
28	Проработка деталей. Завершение.	1
29	Выполнение обложки книги. Подготовка деталей.	1
30	Сборка деталей обложки. Склейка.	1
31	Декорирование обложки.	1
32	Продолжение декорирования обложки. Сшивка книги.	1
33	Зачет	1

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первый год обучения

Первое полугодие

1 раздел «Иллюстрирование»

1.1. Тема: Вводный урок. Экскурсия в мир книг. Книжная иллюстрация. Знакомство с разновидностями книжных иллюстраций, шрифтов, оформлений книжных обложек. Знакомство с понятиями «книжная иллюстрация», «суперобложка», «гравюра», «форзац», «ляссе». Выполнение упражнений на композиционное построение оформления обложки книги. Самостоятельная работа: выполнение эскиза обложки книги на заданную тему.

1.2. Тема: Выполнение несложной графической иллюстрации. Выполнение несложной графической иллюстрации на предложенную тему. Материал: цветной карандаш. Самостоятельная работа: выполнение композиционного эскиза для живописной книжной иллюстрации.

1.3. Тема: Выполнение несложной живописной иллюстрации. Выполнение несложной живописной иллюстрации по заранее подготовленному эскизу. Материал: гуашь. Самостоятельная работа: выполнение композиционного эскиза для книжной иллюстрации, сделанной с помощью аппликации.

2 раздел «Оформление книжной обложки»

2.1 Тема: Вводный урок. Изучение типов обложек книг. Материалы и инструменты. Области применения различных переплетов.

2.2 Создание макета книжной обложки. Создание макета книжной обложки. Материал: картон, цветная бумага, клей, фломастеры и др. Самостоятельная работа: изучение примеров оформления обложек книг для детей.

3 раздел «Творческий проект»

3.1 Тема: Создание книги «Времена года». Книжка-малютка «Времена года» состоит из 4 частей по временам года («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»). Учащимися самостоятельно выбирается техника выполнения и оформления обложки и страниц (из ранее изученного). Объём макета – 10-12 страниц формата А4. Самостоятельная работа: разработка композиционных эскизов для проработки в материале во время аудиторных занятий, подбор фотографий, пословиц, поговорок, загадок, стихотворений (приветствуется сочинительство).

Второе полугодие

4 раздел «Иллюстрирование»

4.1 Тема: «Выполнение копии графической иллюстрации. Художники Средневековья и Возрождения». Знакомство с книжной миниатюрой и старинными средневековыми книгами. Появление первых печатных техник. Офорты мастеров возрождения.

4.2 Тема: «Выполнение копии живописной иллюстрации. Модерн и современные иллюстрации». Знакомство с художниками эпохи модерна (такие Альфонс Муха, Артур Рэкхэм) и с современными авторами (Барри Мозер и др.).

5 раздел «Оформление книжной обложки»

5.1 Тема: Создание макета книжной обложки. Японский переплет». Материал: картон, цветная бумага, клей, фломастеры, нити, иглы, ткань и др. Самостоятельная работа: изучение примеров оформления обложек книг для детей.

6 раздел «Творческий проект»

6.1 Тема: «Оформление и иллюстрирование русской народной сказки, по мотивам работ И. Я. Билибина. Создание макета.» Для творческого проекта выбирается небольшого объёма русская народная сказка. Учащимися самостоятельно выбирается техника оформления обложки и страниц (из ранее изученного). Объём макета – 10-12 страниц формата А4. Самостоятельная работа: разработка композиционных эскизов для проработки в материале во время аудиторных занятий.

Второй год обучения

Первое полугодие

1 раздел Иллюстрирование

1.1 Тема: Вводный урок. Экскурсия в мир книг. Книжная иллюстрация в СССР. Знакомство с разновидностями книжных иллюстраций, шрифтов, оформлений книжных обложек. Выполнение упражнений на композиционное построение оформления обложки книги. Самостоятельная работа: выполнение эскиза обложки книги на заданную тему.

1.2 Тема: «Выполнение копии графической иллюстрации. Художники СССР». Знакомство с художниками иллюстраторами СССР. Выполнение копий работ таких авторов, как Лисицкий Л. М., Бродский С. Г.

1.3 Тема: «: «Выполнение копии живописной иллюстрации. Художники СССР». Знакомство с художниками иллюстраторами СССР. Выполнение копий работ таких авторов, как Устинов Н. А., Сутеев В. Г., Дехтерёв Б. А.

2 раздел «Оформление книжной обложки»

2.1 Тема: «Создание макета книжной обложки. Французский переплет». Выполнение иллюстрации по заранее подготовленному эскизу. Материал: картон, цветная бумага, клей, фломастеры, нити, иглы, ткань и др. Самостоятельная работа: изучение примеров оформления обложек книг для детей.

3 раздел «Творческий проект»

3.1 Тема: «Вторая жизнь книги». Работа над готовым печатным изданием. Преобразование старой книги в новую. Изменение смыслового содержания книги, посредством иллюстрирования, макетирования и аппликации. Самостоятельная работа: изучение примеров подобных работ.

Второе полугодие

4 раздел «Творческий проект»

4.1 Тема: «Создание собственной книги». Учащимися самостоятельно выбирается техника выполнения и оформления обложки и страниц (из ранее изученного). Объём макета – 12-14 страниц формата А3. Самостоятельная работа: разработка композиционных эскизов для проработки в материале во время аудиторных занятий.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Знание понятий «книжная иллюстрация», «гравюра», «суперобложка», «форзац».

2. Знание оборудования и различных материалов, применяемых для создания макета книги и книжной обложки.

3. Умение применять технические приемы, используемые при создании макета книги.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за год.

Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи;

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся программой применяются также следующие методы:

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов);

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников и др.).

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников-иллюстраторов. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, поиск композиционного решения, эскизирование). Учащиеся имеют возможность работать с книгой, иллюстративным материалом в библиотеке.

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: электронные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: аудио-записи.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Л.А. Ерлыкин. Поделки своими руками. – М: ТРИЭН, 1997
2. В.П.Савиных. Поделочные материалы. Справочник мастера. – Минск: ХЭЛТОН. 1998.
3. под ред. М.А. Некрасовой. Народные мастера. Традиции, школы. – М. Изобразительное искусство. 1985.
4. М.Ф. Милова. Красота и удобство своими руками. – М. «Молодая гвардия» 1989.
5. В. Шнейдеров. Самоучитель. Фотография. Реклама. Дизайн. – М: Питер, 2004
6. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия Холдинг, 2002
7. Х. Махмутова. Аппликации для детей. – М: Ниола-Пресс, 2008