

Управление культуры администрации города Орла
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа г.Орла»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

5 лет обучения

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

В.00. В.02. Художественное оформление книги

2016 г.

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 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

- Сведения о затратах учебного времени;
- 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

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Средства обучения

VII. Список литературы

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вариативная учебная общеобразовательная предпрофессиональная 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 обучающихся 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 обучающихся и их представления об окружающем мире.

Особенностью данной программы является предоставление возможности обучающимся средствами книжной иллюстрации 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 обучающихся.

1.1. Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Художественное оформление книги» реализуется в области изобразительного искусства «Живопись» при 5 (б)-летнем сроке обучения в 3-4 классах.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Художественное оформление книги» при 5(б)-летнем сроке обучения в 3 – 4 классах школы составляет 136 часов, из них: 68 часов - аудиторные занятия, 68 - самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
	3		4		
классы	3		4		
полугодия	1	2	3	4	66
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	66
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	

1.3. 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:

в 3 - 4 классах - 1 час в неделю,

- самостоятельная работа:

в 3 - 4 классах – 1 час в неделю.

1.4. Цели и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Художественное оформление книги» является формирование у обучающихся комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного оформления книги для дальнейшей профориентации и определения профессии, в частности художника-иллюстратора.

Задачи учебного предмета:

а) Вводная беседа с обучающимися об искусстве оформления книги. Знакомство с обликом книги. Знакомство с конструкцией книги.

б) Формирование у обучающихся понятий составляющих внешнее и внутренне оформление книги: «Обложка», «Титул», «Корешок», «Буквица», «Заставка», «Фронтиспис», «Шмутцтитул», «Концовка», «Суперобложка».

в) Формирование умения работать над созданием серии иллюстраций к книге.

г) Формирование умения работать над оформлением книги.

1.5. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются Федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

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 2. «Содержание учебного предмета».

1.6. 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.

1.7. 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 научно - методической литературы по специфике предмета.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Содержание программы включает следующие разделы:

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

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 класс

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов			
		всего	Теория	Практическая работа	Самостоятельная работа
3 класс 1-е полугодие.					
Раздел 1. Конструкция книги.					
1.1	Введение: Вводная беседа. Рассказ об искусстве оформления книги.	1	1		
	Знакомство с обликом книги. Знакомство с конструкцией книги.				
1.2	Обложка, титул, корешок	6		3	3

	Шрифт (копирование – 1 час.) (выполнение – 1 час.) формат листа а5-а3				
1.3	Буквица (копирование– 1 час) формат листа а5-а4	4		2	2
1.4	Заставка (копирование– 1 час) Фронтиспис(выполнение–1 1 час) формат листа а5-а4	6		3	3
1.5	Шмугцтитул(копирование–1 час) формат а4 Концовка (выполнение– 1 час) формат а5-а4	6		3	3
1.6	Суперобложка – как реклама книги формат листа а4-а3	8		4	4
1.7	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке	1	1		
	ИТОГО:	32		16	16
3 класс 2-е полугодие.					
Раздел 2. Иллюстрация.					
2.1	Введение: Вводная беседа. Композиция иллюстрации. Законы иллюстраций в книге.	1	1		-
2.2	Иллюстрации к русскому фольклору. Потешки. Считалки. Небылицы. Колыбельные. Пословицы и поговорки. (копирование – 1 час.) формат листа а5-а3	6		3	3
2.3	Иллюстрация сказки. (копирование/выполнение – 1 час.) формат листа а5-а3	8		4	4
2.4	Иллюстрация прозы отечественных и зарубежных авторов.(копирование/выполнение – 1 час.) формат листа а5-а3	8		4	4
2.5	Ассоциативная иллюстрация по прочитанной книге. формат листа а4-а3	8		4	4
2.6	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке	1		1	
	ИТОГО:	34		17	17
4 класс 1-е полугодие					
Раздел 1. Макет книги. Составляющие элементы внешнего и внутреннего оформления книги.					

1	Введение: Вводная беседа. Композиция иллюстрации. Законы иллюстраций в книге.	1	1		-
1.1	Выбор темы индивидуальной работы над макетом книги. а) Иллюстрирование одного произведения б) Работа над иллюстрациями к разным произведениям (1-5 иллюстраций) в) Работа над элементами книги (Обложка, Титул, Буквица, Заставка, Фронтиспис, Шмутцтитул, Концовка Суперобложка). г) Выполнение шрифтов. Шрифтовая композиция. д) Выполнение серии суперобложек к книгам. е) Ассоциативные иллюстрации по прочитанным книгам. формат листа а4 -а3	1	1	1	1
1.2.	Работа над выполнением эскизов к выбранной теме. формат листа а5-а3	30		14	14
1.3	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.			1	1
	ИТОГО:	32		16	16
4 класс 2-е полугодие					
Раздел 2. Создание иллюстраций к книге					
2.1	Вводная беседа о композиции иллюстраций и макета книги.	1	1	1	1
2.2	Выполнение индивидуально выбранного задания по подготовленным эскизам выполненным в 1 полугодии. формат листа а4 - а3	30		15	15
2.3	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.	1	1	1	
	ИТОГО	32		17	17
	ИТОГО ЗА ГОД:	136	68		68

Содержание программы

Предложенные в данной программе разделы, темы и задания следует рассматривать как рекомендательные для индивидуальной работы с обучающимися, что даёт преподавателю возможность творчески подходить к учебному процессу, применяя наработанные им методы и приемы.

Процесс изучения каждого раздела программы включает следующие этапы:

- обзорное знакомство с каждой темой;
- изучение основных технологических приёмов через копирование;
- практическое выполнение задания.

Программа рассчитана на поэтапное усвоение учебного образовательного материала:

- общее ознакомление обучающихся с искусством оформления книги;
- приобретение основных знаний, навыков и умений.

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 «Обложка», «Титул», «Корешок», «Буквица», «Заставка»,
2. «Фронтиспис», «Шмутцтитул», «Концовка», «Суперобложка».
3. Знание оборудования и различных материалов, применяемых для создания макета книги и книжной обложки.
4. Умение применять технические приемы, используемые при создании иллюстраций и 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, 6-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 конкурсной и 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, выполнение эскизов). 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. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения Сборник статей и материалов, Учебное пособие, составитель – Н.А. Гончарова М., МГУП 2002
2. Карманенко Т.А. Особенности художественного языка миниатюр русских лицевых летописей XVI века – М., МГУП 2002
3. Котляров А.С. Композиционная структура изображения Учебное пособие - М., Университетская книга, 2008
4. Кудрявцева Е.С. Собеседники поэзии и природы. Искусство художников детской книги. М., 2009
5. М.: Книга, 1990. — 399 с. Типизация типографского искусства и модулов. Д.Шульц.
6. Цветовая образность книги. Ф.И. Юрьев.
7. Проблемы методики художественного конструирования книги. В.Н. Ляхов.
8. Композиция и архитектоника книги. Н.А. Гончарова. Гончаров А. Д. Художник и книга. Москва, 1964.
9. Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. Москва, 1990.
10. Дехтерев Б.Е. Что такое книжная иллюстрация? Москва, 1990.4.
11. Жили-были книги... История книги и книгопечатания, структура книги. Москва, 2003.
12. Книга от А до Я: познават. Журнал для детей / авт.-сост. Ю. Гуллер; худож.: Е. Алмазова, В. Шваров. – Москва, 1996. С. Ф. Добкин.
13. Оформление книги. Редактору и автору. Москва, 1985.
14. Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. Москва, 1966.
15. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. Москва, 1986.
16. Фаворский В.А. Соч.: Рассказы художника-гравера, Москва, 1976.
17. Чегодаев А. Д. Пути развития русской советской книжной графики. Москва, 1955.
18. Чистяков А.П. Письма, записные книжки, воспоминания. Москва – Ленинград, 1953.
19. Чихольд Я. Облик книги: Избранные статьи о книжном оформлении. Москва, 1980.
20. Чувашев Ю.И. О кафедре иллюстрации и эстампа. Москва, 2004.

21. Шантыко Н.И. Творчество советских иллюстраторов. Москва, 1962.
22. Школа изобразительного искусства. Москва, 1963
23. Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги. (1974)
24. Адамов Е.Б... Оформление справочных изданий. (1981)
25. Валуенко Б.В. Выразительные средства набора в книге. (1977)
26. Гончарова Н. Композиция и архитектура книги. (1978)
27. Кузнецов Э.Д. Фактура как элемент книжного искусства. (1980)
28. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. (1975)
29. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. (1982)

**Одобрена Методическим Советом МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Орла»
от «29» августа 2016 года,
Протокол № 1.**

**Принята Педагогическим Советом МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Орла»
от «12» сентября 2016 года,
Протокол № 1.**