Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования **«Краснотурьинская детская художественная школа»**

ОДОБРЕНО Методическим советом МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» Протокол № 2 29.03.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» _____Л.Л.Клюковская Приказ № 30-0 от 02.04. 2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА по учебному предмету « КАЛЛИГРАФИЯ»

Для обучающихся детской художественной школы Срок реализации - 4 года

Разработчик:

М.И. Граф преподаватель МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

Рецензент:

Паздникова Е.Е. преподаватель, зав. художественным отделением ГБПОУ СПО «Краснотурьинский колледж искусств»

г. Краснотурьинск 2018

Структура программы

І. Пояснительная записка

- Общая характеристика программы учебного предмета
- Направленность программы
- Актуальность программы
- Цель и задачи программы
- Отличительные особенности программы
- Адресат программы
- Объём программы
- Срок реализации учебного предмета
- Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий
- Ожидаемые результаты и способы их проверки
- Форма подведения итогов реализации программы
- Критерии оценок

II. Содержание программы учебного предмета

- Введение
- Учебно-тематический план (1 час в неделю)
- Содержание курса (1 час в неделю)
- Учебно-тематический план (2,3 часа в неделю)
- Содержание курса (2,3 часа в неделю)

III. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы

- Методические рекомендации
- Учебно-методическое обеспечение программы
- Материалы и учебные принадлежности
- Технические средства обучения
- Оборудование учебного процесса

IV. Список литературы

- Список методической литературы
- Список учебной литературы

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика программы учебного предмета

Программа учебного предмета «Каллиграфия» разработана на основе рабочей программы «Каллиграфия», реализуемой в Краснотурьинской ДХШ в 2012г. (с изменениями 2006, 2007, 2010г.), и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Минкультуры РФ от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Корректировка рабочей программы «Каллиграфия» (2012г.) вызвана необходимостью упрощения учебных задач при разработке общеразвивающей программы для детей среднего и старшего школьного возраста, не имеющих базовых умений и навыков каллиграфического письма.

Программа «Каллиграфия» является одним из учебных предметов «Предмет по выбору» учебных планов ДОП в области искусств со сроком обучения 4 года.

Также программа «Каллиграфия» может реализовываться для выпускников ДХШ и взрослого населения города при обучении на дополнительных платных образовательных услугах.

1.2. Направленность программы

Направленность программы по лицензии: художественно-эстетическая.

Программа направлена на художественное обучение и воспитание детей и взрослых через изучение, освоение и применение в практической деятельности основ шрифтового искусства и каллиграфии, приобщение учащихся к мировой и отечественной художественной культуре. Содержание программы расширяет представление учащихся о художественных стилях и направлениях в искусстве ручного письма, знакомит с историей шрифтового искусства, способствует формированию у юных каллиграфов композиционного мышления, необходимых умений и навыков.

Направленность программы по содержанию деятельности:

- образовательная;
- развивающая личность и художественные способности;
- формирующая устойчивый интерес к творческой деятельности.

1.3. Актуальность программы

Актуальность предлагаемой программы определяется потребностями детей и родителей, современными требованиями законодательства об образовании в РФ, социальным заказом населения города на программы художественно-эстетического развития и обусловлена её практической значимостью для учащихся.

Актуальность изучения каллиграфии объясняется прежде всего отсутствием у подавляющего большинства детей графической культуры, плохим почерком у школьников и, в конечном счете, неуважением к родному языку. Поэтому ознакомить учащихся с основными типами шрифта, дать первые навыки письма в технике ширококонечного инструмента, а также освоить приемы работы кистью, тонким пером и другими инструментами шрифтографики. Практика рукописных шрифтов поможет детям развить вкус, чувство гармонии, композиции, разовьет умение красиво писать и применить полученные знания и навыки в различных областях творческой деятельности.

Общеразвивающая программа «Каллиграфия» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное и самореализации индивидуальных качеств личности. Программа обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности и построена на постепенном усложнении задач и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

1.4. Цель и задачи программы

Цель - привлечение детей к искусству ручного письма, привитие учащимся основ шрифтовой и графической культуры. Немаловажным является также расширение знаний учащихся

о выразительных особенностях разных шрифтов, развитие интереса к книге и книжной графике.

Залачи:

- знакомство с основными типами рукописного шрифта;
- развитие у детей глазомера, чувства пропорций, гармонии, ритма;
- развитие тонкой координации движений пальцев рук, «постановка руки»;
- знакомство с материалами и инструментами каллиграфии, умение владеть различными инструментами;
- освоение первоначальных навыков и более сложных приемов классического каллиграфического письма:
- изучение основных элементов букв и надписи;
- освоение леттеринга;
- изучение композиции шрифта композиционные построения, принципы шрифтовой графики, применение цвета в шрифтовой композиции, орнамент в шрифтовой работе, росчерк и буквица;
- умение применять каллиграфические навыки при оформлении различных композиций, поздравлений, открыток т.д.

1.5. Отличительные особенности программы

Отличительными особенностями данной программы от уже существующей программы «Художественный шрифт», автор Т.А. Копцева, является:

- направленность обучения на изучение опыта старых мастеров шрифта и каллиграфии, анализ и копирование их образцов;
- более подробное изучение тем, включение приложений.

1.6. Адресат программы

Программа с 1 по 4 класс рассчитана на возраст 11-17 лет и старше, учитывает способности детей среднего и старшего возраста, а также взрослых, не имеющих предварительной подготовки, умений и навыков в области каллиграфического искусства.

Предполагаемый состав группы для набора в 1 класс:

- по возрасту: от 11 до 14 лет и старше
- по количеству: от 4 до 12 человек.

1.7. Объём программы

Общая трудоемкость учебного предмета «Каллиграфия» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 аудиторных часов по 34 учебных часа в год и еженедельной нагрузке 1 час в неделю. В связи с параллельным освоением детьми основных общеобразовательных программ самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Вид учебной работы, затраты учебного времени									Всего
нагрузки Годы обучения	1-й	1 1							часов
Полугодия	1	2	3	4	5 5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136

Также в учебно-тематическом плане предусмотрено распределение программы на:

• 68 часов в год (2 часа в неделю):

Вид учебной работы, нагрузки		Затраты учебного времени								
Годы обучения	1-й	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8		
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	272	

• 96 часов в год (3 часа в неделю):

Вид учебной работы, нагрузки		Затраты учебного времени								
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год			
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8		
Аудиторные занятия	48	54	48	54	48	54	48	54	408	

1.8. Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий

Занятия проводятся в очной форме в виде групповых занятий (от 11 человек) и мелкогрупповых (от 4 до 10 чел.). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртые годы обучения составляет 34 учебные недели в год. Занятия проводятся еженедельно по 1 (2,3) академическим часам в неделю.

Продолжительность урока – 40 минут.

Виды учебных занятий и форма подачи учебного материала: урок, мастер-класс, которые включает в себя организационную, практическую и теоретическую часть. При этом используется индивидуальная работа с учащимися, обмен мнениями, обсуждение и просмотр работ.

Теоретическая часть урока неотделима от практики и сопровождается просмотром наглядных пособий, видеоматериалов, лучших работ учащихся и студентов, посещением выставок и музеев.

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки

Данная программа должна послужить базой для достижения необходимого уровня функциональной грамотности, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения различной направленности.

По окончании четырёхгодичного курса обучения выпускник должен получить следующий комплекс знаний и умений:

- знание основ шрифтовой графики;
- знания о выразительных особенностях отечественных и европейских шрифтов, развитие интереса к древнерусским шрифтам, к книге и книжной графике;
- умение копировать классические шрифты и на их основе создавать шрифтовые композиции;
- владение техниками каллиграфического письма;
- умение применять художественные материалы;
- умение выполнять поставленные художественные задачи.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (каждое полугодие и в конце года);
- итоговый контроль (в конце выпускного класса).

1.10. Форма подведения итогов реализации программы

Итоговая аттестация по окончании полного курса предмета проводится в виде итоговой творческой работы по выбранному шрифту, при выполнении которой выпускник демонстрирует все знания, умения и навыки, полученные за все годы обучения каллиграфии.

1.11. Критерии оценок

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

- 5 (отлично) ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается грамотным техничным исполнением, творческим подходом и оригинальностью идеи.
- 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 выполняет работу на слабом уровне, при постоянной помощи преподавателя не справляется с поставленными задачами.

При обучении на платных образовательных услугах аттестация не проводится.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Введение

Задания адаптированы и доступны для учащихся 11-17 лет и старше, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста и построены по принципу постепенного усложнения задач.

В течение первого года обучения учащиеся:

- Знакомятся с материалами и инструментами каллиграфии, приучаются бережно относиться к ним. Изучают свойства и технические возможности инструментов, краски, бумаги. Развивают умение правильно сидеть и держать инструмент.
- Изучают элементов букв и надписи, терминология шрифта.
- Знакомятся с прямым и курсивным шрифтом по Виллу Тоотсу.
- Изучают начальные приемов ширококонечного письма.
- Изучают основ шрифтовой композиции, знакомятся с правилами применения цвета в каллиграфии; знакомятся с росчерком.

В течение второго года обучения учащиеся:

- Знакомятся и осваивают приемы различных видов древнерусского письма.
- Изучают правил применения буквицы, орнамента в шрифтовой композиции.
- Изучают приемы письма остроконечными инструментами (каллиграфическое перо, кисть), курсивный шрифт «Копперплейт».
- Применяют каллиграфические навыки при дизайне пригласительного билета, календаря.

В течение третьего года обучения учащиеся:

- Знакомятся с выразительными стилистическими особенностями европейских шрифтов готический шрифт, английское письмо.
- Знакомятся с китайской каллиграфией, изучают иероглифы и правила их написания.
- Развивают умения в создании различных творческих шрифтовых композиций, расширяют свои представления о художественных стилях и направлениях в искусстве.

В течение четвертого года обучения учащиеся:

- Знакомятся с основами книжной графики, с рукописной книгой.
- Продолжают изучать основы шрифтовой композиции, знакомятся с искусством экслибриса, художественным конструированием миниатюрной книги.
- Делают осознанный выбор в пользу одного или группы шрифтов для экзаменационной работы. Демонстрируют умения и навыки в создании различных шрифтовых эскизов, предваряющих выполнение экзаменационной творческой композиции.

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 час в неделю)

Первый год обучения

No		ой	Общий об	ъем времен	и (в часах)
п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общее количе- ство часов	Теория	Практи- ка
	I полугодие. Ширококонечный инструмент. Прямой шрифт.				
1.1.	Знакомство с копированием. Шрифт «Гротеск. Сверх- светлое начертание».	Урок	3	-	3
1.2.	Шрифтовая композиция. Шрифт «Гротеск».	Урок	1	-	1
1.3.	Знакомство с ширококонечным инструментом	Урок	4	-	4
1.4.	Копирование прямого шрифта ширококонечным инструментом	Урок	4	-	4
1.5.	Цитата, надпись ранее изученным прямым шрифтом.	Урок	4	-	4
	Итого:		16	-	16
	II полугодие. Широкое письмо. Курсив.				
1.6.	Копирование курсивного шрифта ширококонечным инструментом. Виллу Тоотс.	Урок	4	-	4
1.7.	Монограмма. Курсив.	Урок	4	-	4
1.8.	Применение цвета в каллиграфии. Тематическая композиция из слов.	Урок	4	-	4
1.9.	Контрольное задание. Оформление поздравительной открытки ранее изученными шрифтами.	Урок	6	-	6
	Итого:		18	-	18
	Всего за год:		34	-	34

Второй год обучения

		ой	Общий объем времени (в часах)				
3.6	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общее	Теория	Практи-		
№		уч сли	количе-		ка		
п/п		Зид еят	ство				
		Н	часов				
	I полугодие. Древнерусское письмо.						
2.1.	Шрифт «Полуустав»	Урок	6	ı	6		
2.2.	Слово-образ	Урок	6	-	6		
2.3.	Буквица	Урок	4	-	4		
	Итого:		16	•	16		
	II полугодие. Остроконечное перо.						
2.4.	Курсивный шрифт «Копперплейт».	Урок	4	-	4		
2.5.	Надпись с применением росчерка. «Копперплейт».	Урок	2	-	2		
2.6.	Листок рукописного календаря. «Копперплейт».	Урок	6	-	6		
2.7.	Пригласительный билет с включением изображения	Урок	6	-	6		
	Итого:		18	-	18		
	Всего за год:		34	-	34		

Третий год обучения

No		ой ти	Общий об	ъем времен	и (в часах)
п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общее количе- ство часов	Теория	Практи- ка
	I полугодие. Готическое письмо.				
3.1.	Готический шрифт	Урок	6	-	6
3.2.	Инициал	Урок	4	-	4
3.3.	Творческая работа, выполненная готическим письмом.	Урок	6	-	6
	Итого:		16	-	16
	II полугодие. Каллиграфия кистью.				
3.4.	Каллиграфия кистью. Прописи.	Урок	6	-	6
3.5.	Каллиграфия кистью. Кириллица.	Урок	6	-	6
3.6.	Творческая работа в стиле «леттеринг».	Урок	6	-	6
	Итого:		18	-	18
	Всего за год:		34	-	34

Четвертый год обучения

No		Вид учебной цеятельности	Общий об	Общий объем времени (в часах)					
п/п	Наименование тем. Разделы. I полугодие. Книжная графика.		Общее кол-во часов	Теория	Практи- ка				
	I полугодие. Книжная графика.								
4.1.	Дизайн страницы книги.	Урок	6	-	6				
4.2.	Экслибрис – книжный знак	Урок	4	-	4				
4.3.	Рукописная книга. Миникнижка.	Урок	6	-	6				
	Итого:		16	-	16				
	II полугодие. Итоговая работа.								
4.4.	Итоговая творческая работа	Урок	18	1,0	18				
	Итого:		18	1,0	17				
	Всего за год:		34	1,0	33				

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 час в неделю)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

І ПОЛУГОДИЕ. Ширококонечный инструмент. Прямой шрифт.

Тема 1.1. Знакомство с копированием. Шрифт «Гротеск. Сверхсветлое начертание», 3 ч.

Изучение принципов копирования шрифта. Изучение названий элементов букв.

Практическая часть: Выполнить копию шрифта «Гротеск» с таблицы по готовой разлинованной сетке сначала карандашом, затем линером или тонким маркером.

Материал: черный линер или гелиевая ручка, бумага А4.

Тема 1.2. Шрифтовая композиция. Шрифт «Гротеск», 4ч.

Знакомство с композицией строк. Закрепление темы «Гротеск».

Практическая часть: Закомпоновать строки по форме. Соблюдать поля в композиции. Строки в зависимости от сюжета композиции можно компоновать горизонтально, вертикально, по диагонали, в круг, спираль, исполнять буквами фигуры, портреты и прочие формы. **Материал:** фломастер, линер, маркер с круглым концом, бумага A4, A3.

Тема 1.3. Знакомство с ширококонечным инструментом, 1 час.

Изучение возможностей ширококонечного инструмента. Развитие умения правильно держать инструмент. Понимание логики ширококонечного инструмента. Изменение толщины и формы штриха в зависимости от направления движения пера и угла письма (угол 45 градусов, под которым перо располагается к линии строки).

Практическая часть: Провести на листе самые разнообразные линии – прямые, наклонные, дугообразные и т. д.

Материал: черный плоский маркер, ширококонечное перо, тушь, карандаш, бумага A3.

Тема 1.4. Копирование прямого шрифта ширококонечным инструментом, 4 час.

Изучение начальных приемов. Шрифт Эдварда Джонстона (кириллический вариант).

Практическая часть: разлиновать лист и выполнить копию прямого шрифта, стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала. Сохранять последовательность написания элементов букв и знаков. Перед копией полезно выполнить калькирование шрифта.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь, перо с прямым срезом, бумага A4.

Тема 1.5. Цитата, надпись ранее изученным прямым шрифтом, 4 час.

Развитие умения компоновать текст в листе. Закрепление навыков в работе ширококонечным инструментом.

Практическая часть: Предварительно разметив текст, выполнить цитату или надпись в 4-5слов.

Материал: линейка, карандаш, перо, тушь, бумага A4.

II ПОЛУГОДИЕ. Широкое письмо. Курсив.

Тема 1.6. Копирование курсивного шрифта ширококонечным инструментом. Виллу Тоотс. 4 час.

Изучение курсивного шрифта. Изучение характера и последовательности написания букв.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию курсива, стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала. Вначале написать заглавные, а затем строчные буквы. Сохранять последовательность написания элементов букв и знаков.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь, перо, бумага A4.

Тема 1.7. Монограмма. Курсив. 4 час.

Развитие композиционного мышления, умения компоновать буквы.

Практическая часть: Используя заглавные буквы курсива выполнить монограмму (несколько вариантов монограммы). Буквы могут располагаться на одном или нескольких уровнях. Линии букв могут соединяться.

Материал: линейка, карандаш, тушь, перо, бумага A4.

Тема 1.8. Тематическая композиции из слов. Применение цвета в каллиграфии. 4 час.

Изучение таблицы оптимальных цветосочетаний. Знакомство с правилами применения цвета в каллиграфии.

Практическая часть: Выполнить несложную шрифтовую композицию с применением 2,3-х цветов. Цвет применить в буквах, словах или использовать в тонированном фоне. Набор слов на определённую тему – «Весна», «Праздник», «Моя семья», «Мои друзья» т.д.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь чёрная и цветная, перо, цв. бумага, бумага A4, A3.

Тема 1.9. Контрольное задание. Оформление поздравительной открытки ранее изученными шрифтами. 6 час.

Виды поздравительных открыток, их композиция, формат, цветовое решение. Выявление знаний и умений, полученных за год обучения.

Практическая часть: Выполнить поздравительную открытку в размере оригинала с применением одного из изученных шрифтов, росчерка, цвета или рисунка-вставки.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь чёрная и цветная, перо, линер, цв. бумага, гуашь, акрил, кисть, бумага A4, A5.

второй год обучения

І ПОЛУГОДИЕ. Древнерусское письмо.

Тема 2.1. Шрифт «Полуустав». 6 час.

Знакомство с древнерусским письмом.

Практическая часть: Выполнить копию шрифта «Полуустав» (упр. № 6 в приложении к учебно-методическому пособию).

Материалы: черный плоский маркер, ширококонечное перо, тушь, карандаш, рейсшина, бумага A4.

Тема 2.2. Слово-образ. 6 час.

Развитие образного мышления.

Практическая часть: Выполнить задуманное слово, взяв за основу «Полуустав». Передать характером линий словесный образ. Возможно включение дополнительных элементов (рисунок, орнамент).

Материалы: линейка, карандаш, перо, тушь, акварель или гуашь, кисть, бумага A4.

Тема 2.3. Буквица. 4 час.

Знакомство с буквицей и её положением на странице. Украшение буквицы. Зооморфный орнамент.

Практическая часть: Разработать эскиз буквицы и применить зооморфный орнамент для русской народной сказки. Закомпоновать буквицу на странице книги. Формат бумаги - по пропорциям страницы.

Материалы: черный линер или гелиевая ручка, кисть, акварель или гуашь, карандаш.

II ПОЛУГОДИЕ. Остроконечное перо.

Тема 2.4. Курсивный шрифт «Копперплейт». 4 час.

Умение писать курсивный шрифт остроконечным пером. Изучение характера работы этим пером. Отработка приемов на проведение элементов шрифта.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию курсивного шрифта «Копперплейт», стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала (угол письма, нажим инструмента). Проработать элементы шрифта.

Материалы: линейка, карандаш, рейсшина, остроконечное металлическое перо «Копперплейт», тушь, бумага A4.

Тема 2.5. Надпись с применением росчерка. «Копперплейт». 2 час.

Росчерк. Изучение образцов выполнения росчерка остроконечным пером.

Практическая часть: Выполнить остроконечным пером несколько копий росчерка. Выполнить курсивом надпись и украсить её росчерком. Характер линий росчерка должен иметь органическую связь с рисунком шрифта.

Материалы: линейка, карандаш, тушь, перо, бумага А4.

Тема 2.6. Листок рукописного календаря. «Копперплейт». 6 час.

Развитие умения компоновать текстовый и иллюстративный материал.

Практическая часть: Разработать листок рукописного календаря изученным курсивом. Применить по выбору орнамент, оттиск, рисованное изображение. Выполнить шрифт круглой кистью.

Материалы: линейка, карандаш, рейсшина, тушь, круглая кисть, акварель, гуашь. Формат бумаги по выбору учащегося.

Тема 2.7. Пригласительный билет с включением изображения. 6 час.

Выявление знаний и умений, полученных за год обучения. Изучение вариантов исполнения пригласительного билета.

Практическая часть: Выполнить пригласительный билет в размере оригинала с применением изученных шрифтов. Применить цвет, включить изображение, возможно орна-мент. Сохранить стилевое линейка, карандаш, тушь чёрная и цветная, перо, гуашь, кисть. Формат бумаги - по выбору.единство изображения и текста.

Материалы: линейка, карандаш, тушь чёрная и цветная, перо, гуашь, кисть. Формат бумаги - по выбору.

третий год обучения

І ПОЛУГОДИЕ. Готическое письмо.

Тема 3.1. Готический шрифт. 6 час.

История происхождения готического письма. Готические шрифты - текстура, фрактура, ротунда. Узкие пропорции, сильный контраст, изломы штрихов, большая насыщенность, высокая декоративность. Заключки. Последовательность написания элементов. Угол наклона пера -40^{0} или 45^{0} .

Практическая часть: Выполнить копию прописных и заглавных буквы шрифта «Фрактура». **Материалы**: черный каллиграфический маркер, ручка перьевая для каллиграфии, ширококонечное перо с прямым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, бумага A4.

Тема 3.2. Инициал. 4 час.

Инициал в готическом шрифте — большие декоративные буквы в начале текста или абзаца. Орнаменты, иллюминирование, позолота.

Практическая часть: Выполнить инициал любой буквы алфавита, украсить орнаментом, иллюминированием, позолотой.

Материалы: ширококонечное перо с косым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, кисть, гуашь, акварель, золотой акрил.

Тема 3.3. Творческая работа, выполненная готическим письмом. 6 час.

Готические бордюры, орнаменты и узоры. Оформление книги - книжная миниатюра, заставки, концовки, инициалы, иллюминирование, позолота. Применение цвета в готических текстах и узорах. Витражи.

Практическая часть: Выполнить:

1-й вариант: шрифтовую композицию, надпись, состоящую из готических букв.

2-й вариант: слово-образ, буквы которого украшены орнаментами и узорами.

Материалы: черный плоский маркер, ширококонечное перо, тушь, гуашь, кисть, бумага.

II ПОЛУГОДИЕ. Каллиграфия кистью.

Тема 3.4. Каллиграфия кистью. Прописи. 6ч.

Изучение базовых штрихов – прямых и с наклоном. Поэтапное написание букв.

Практическая часть: Выполнить прописи и упражнения в нанесении штрихов.

Материалы: писчая бумага A4, кисть, кистевая ручка, чёрная тушь.

Тема 3.5. Каллиграфия кистью. Кириллица. 6ч.

Практика написания букв алфавита. Кириллица. Росчерки.

Практическая часть: выполнить копию кистевого шрифта «Кириллица».

Материалы: писчая бумага A4, кисть, кистевая ручка, брашпен, чёрная тушь.

Тема 3.6. Творческая работа в стиле «леттеринг». 6ч.

Основы леттеринга. Направление строк. Композиция шрифта. Каллиграмма.

Практическая часть: выполнить шрифтовую композицию на любую тему – мотивирующая надпись, лозунг т.д.

Второй вариант – выполнение каллиграммы. Составить каллиграмму на выбранную тему, заполнив буквами фигуры, портреты и прочие формы. Характер шрифта и тема каллиграммы должны находиться в стилевом единстве.

Материалы: писчая бумага A4, карандаш, кисть, кистевая ручка, брашпен, чёрная тушь.

четвертый год обучения

І ПОЛУГОДИЕ. Книжная графика.

Тема 4.1. Дизайн страницы книги. 6 час.

Композиция иллюстрации, её формат, художественное оформление. Взаимосвязь характера иллюстрации, её конструктивного, стилевого и цветового решения. Выбор шрифта.

Практическая часть: разработать эскиз и выполнить макет страницы выбранной книги Иллюстрации) с применением шрифта. Возможно включение оттиска, рисунка, аппликации и др. приемов декорирования.

Материалы: металлические перья, бамбуковая палочка, птичье перо, тушь, карандаш, рейсшина, декоративные материалы, бумага.

Тема 4.2. Экслибрис – книжный знак. 4 час.

Экслибрис — книжный знак, самостоятельная графическая композиция, указывающая на принадлежность книги какому-либо владельцу. Типы экслибриса — шрифтовой, сюжетный, вензелевый, геральдический. Тиражная и уникальная графика.

Практическая часть: Разработать эскиз и выполнить рисованный шрифтовой или вензелевый экслибрис для выбранной библиотеки. Размер экслибриса — не более 15 см. по большей стороне.

Материалы: металлические перья, бамбуковая палочка, птичье перо, тушь, карандаш, рейсшина, бумага A4.

Тема 4.3. Рукописная книга. Миникнижка. 8 ч.

Художественное конструирование книги. Основные элементы книги — суперобложка, обложка, форзац, титул, шмуцтитул, заставка, иллюстрация, концовка. Выбор компонентов художественного оформления в соответствии с содержанием книги, её функцией (сборник сказок, подарочная книга, сборник стихов и т. д.. Миникнижка, её виды — свиток, «раскладушка», винт, несброшюрованная книга, японский переплет, скрепка, твердый переплет, библиостас.

Практическая часть: выполнить на выбранное литературное произведение макет книги, включающей основные элементы оформления книги или выполнить миникнижку.

Материалы: линейка, карандаш, тушь чёрная и цветная, перо, гуашь, кисть, макетный нож, бумага. Формат бумаги для миникнижки — не более 10 х 10 см.

II ПОЛУГОДИЕ. Итоговая работа.

Тема 4.4. Итоговая творческая работа. 18 ч.

Разработка идеи. Эскиз. Развитие умения компоновать текстовый материал. Воплощение творческого замысла.

Практическая часть:

- а) выбрать шрифт или группу шрифтов на основе изученных
- б) при необходимости выполнить копирование шрифта
- в) разработать эскизы, выполнить форэскиз в формате композиции
- г) определиться с материалом исполнения
- д) выполнить в материале шрифтовую композицию. Композиция может быть плоскостной, рельефной или объемной. Применить по выбору орнамент, оттиск, рисованное изображение. *Материалы:* по выбору учащегося и в соответствии с темой.

2.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2,3 часа в неделю)

Первый год обучения

	первы тод оо	J 1011111						
№ п/п	Наименование тем. Разделы.		коли	Общее количество часов		рия	Пран	стика
	Наименование тем. Разделы.	Вид учеб- ной дея- тельности	2 час.	3 час.	2 час.	3 час.	2 час.	3 час.
	I полугодие. Ширококонечный инструмент. Прямой шрифт.							
1.1.	Знакомство с копированием. Шрифт «Гротеск. Сверхсветлое начертание».	Урок	4	6	0,5	0,5	3,5	5,5
1.2.	Шрифтовая композиция букв. Шрифт «Гротеск».	Урок	6	9	-	-	6	9
1.3.	Шрифтовая композиция строк. Шрифт «Гротеск».	Урок	6	9	-	-	6	9
1.4.	Знакомство с ширококонечным инструментом. Упражнение.	Урок	2	3	-	-	2	3
1.5.	Отработка приемов на проведение элементов прямого шрифта. Широкое письмо.	Урок	2	3	-	-	2	3
1.6.	Копирование прямого шрифта ширококонечным инструментом. Заглавные и строчные буквы.	Урок	6	9	-	-	6	9
1.7.	Цитата, надпись ранее изученным прямым шрифтом.	Урок	6	9	-	-	6	9
	Итого:		32	48	0,5	0,5	31,5	47,5
	II полугодие. Широкое письмо. Курсив.							
1.8.	Отработка приемов на проведение элементов курсивного шрифта. Широкое письмо.	Урок	2	3	-	-	2	3
1.9.	Копирование курсивного шрифта ширококонечным инструментом. Виллу Тоотс.	Урок	6	9	-	-	6	9
1.10.	Монограмма. Курсив.	Урок	4	6	-	-	4	6
1.11.	Каллиграмма (прямой или курсивный шрифт).	Урок	6	9	-	-	6	9
1.12.	Росчерк. Строка из стихотворения, песни изученным курсивом с применением росчерка.	Урок	4	6	-	-	4	6
1.13.	Применение цвета в каллиграфии. Тематическая композиция из слов.	Урок	6	9	-	-	6	9
1.14.	Дизайн поздравительной открытки ранее изученными шрифтами.	Урок	8	12	-	-	8	12
	Итого:		36	54	-	-	36	54
	Всего за год:		68	102	0,5	0,5	67,5	101, 5

Второй год обучения

		Вид учеб- ной дея- гельности		Общее количество		рия	Пра	ктика
$N_{\underline{0}}$	Наименование тем	уч 1 де 10	Ча	сов				
Π/Π		Зид учеб ной дея- ельности	2	3 час.	2	3	2	3 час.
		I I	час.		час.	час.	час.	
	I полугодие. Древнерусское письмо.							
2.1.	История происхождения славянской письменно-	Урок	6	9	-	-	6	9
	сти. Шрифт «Полуустав»							
2.2.	Шрифтовая композиция	Урок	6	9	-	-	6	9
2.3.	Буквица. Первая страница русской народной	Урок	6	9	-	-	6	9
	сказки. Зооморфный орнамент	1						
2.4.	Шрифт «Скоропись».	Урок	6	9	-	-	6	9
2.5.	Древнерусская вязь. Свиток.	Урок	8	12	-	-	8	12
	Итого:		32	48	-	-	32	48
	II полугодие. Остроконечное перо.							
2.6.	Курсивный шрифт. Остроконечное перо	Урок	6	9	-	-	6	9
2.7.	Листок рукописного календаря	Урок	6	9	-	-	6	9
2.8.	Слово-образ	Урок	4	6	-	-	4	6
2.9.	Шрифт «Копперплейт». Кириллица.	Урок	6	9	-	-	6	9
2.10.	Надпись с применением росчерка. «Коппер-	Урок	4	6	-	-	4	6
	плейт».	1						
2.11.	Шрифтовая композиция. «Копперплейт».		4	6	-	-	4	6
2.12.	Пригласительный билет с включением изобра-	Урок	6	9	-	-	6	9
	жения	1						
	Итого:		36	54	-	-	36	54
	Всего за год:		68	102	•	-	68	102

Третий год обучения

№ п/п	Наименование тем	Вид учеб- ной дея- гельности	коли	Общее количество часов		рия	Практика	
		Вид ној телн	2 час.	3 час.	2 час.	3 час.	2 час.	3 час.
	I полугодие. Готическое письмо.		ac.		ac.	ac.	ac.	
3.1.	История происхождения готического письма. Готический шрифт.	Урок	6	9	-	-	6	9
3.2.	Инициал	Урок	6	9	-	-	6	9
3.3.	Творческая работа, выполненная готическим письмом.	Урок	6	9	-	-	6	9
3.4.	Основной шрифт Эдварда Джонстона. Унициальное английское письмо.	Урок	6	9	-	-	6	9
3.5.	Творческая работа, выполненная основным шрифтом. Версали.	Урок	8	12	-	-	8	12
	Итого:		32	48	-	-	32	48
	II полугодие. Каллиграфия кистью.							
3.6.	Каллиграфия кистью. Прописи.	Урок	6	9	-	-	6	9
3.7.	Каллиграфия кистью. Кириллица.	Урок	6	9	-	-	6	9
3.8.	Творческая работа в стиле «леттеринг».	Урок	8	12	-	-	8	12
3.9.	Китайское письмо. Иероглифы.	Урок	8	12	-	-	8	12
3.10.	Творческая работа, выполненная китайским письмом.	Урок	8	12	-	-	8	12
	Итого:		36	54	-	-	36	54
	Всего за год:		68	102	-	-	68	102

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование тем	Вид учеб- ной дея- гельности	Общее кол- во часов		Теория		Практика	
		Вид у ной тельн	2 час.	3 час. в нед.	2 час.	3 час.	2 час.	3 час.
	І полугодие. Книжная графика.		ac.	в нед.	ac.	ac.	ac.	
4.1.	Дизайн страницы книги.	Урок	10	15	-	-	10	15
4.2.	Экслибрис – книжный знак	Урок	6	9	-	-	6	9
4.3.	Рукописная книга. Миникнижка.	Урок	16	24	-	-	16	24
	Итого:		32	48	-	-	32	48
	II полугодие. Итоговая работа.							
4.4.	Итоговая творческая работа	Урок	36	54	1,0	1,0	35	53
	Итого:		36	54	•	•	35	53
_	Всего за год:		68	102	1,0	1,0	67	101

2.5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2,3 часа в неделю)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

І ПОЛУГОДИЕ. Ширококонечный инструмент. Прямой шрифт.

Тема 1.1. Знакомство с копированием. Шрифт «Гротеск. Сверхсветлое начертание». 4-6ч

Изучение принципов копирования шрифта. Названия элементов букв - заглавная и строчная буква, основной штрих, соединительный штрих, внутрибуквенный просвет, диакретический знак, округлый элемент, концевой элемент, выносной элемент, засечки.

Практическая часть: Выполнить копию шрифта «Гротеск» с таблицы по готовой разлинованной сетке сначала карандашом, затем линером.

Материал: черный линер или гелиевая ручка, бумага A4.

Тема 1.2. Шрифтовая композиция букв. Шрифт «Гротеск». 6-9 час.

Знакомство с композицией строк. Закрепление темы «Гротеск».

Практическая часть: Закомпоновать строки по форме. Соблюдать поля в композиции. Строки в зависимости от сюжета композиции можно компоновать горизонтально, вертикально, по диагонали, в круг, спираль, исполнять буквами фигуры, портреты и прочие формы. Композиция может быть выполнена с введением 2,3-х цветов.

Материал: фломастер, линер, маркер с круглым концом, бумага A4, A3.

Тема 1.3. Шрифтовая композиция строк. Шрифт «Гротеск». 4-6 час.

Знакомство с композицией строк. Закрепление темы «Гротеск». Изучение элементов надписи — строка, длина и высота строки, междустрочья, интервал между словами, поля.

Практическая часть: Закомпоновать строки по форме. Соблюдать поля в композиции. Строки в зависимости от сюжета композиции можно компоновать горизонтально, вертикально, по диагонали, в круг, спираль, исполнять буквами фигуры, портреты и прочие формы. Композиция может быть выполнена с введением 2,3-х цветов.

Материал: фломастер, линер, маркер с круглым концом, бумага A4, A3.

Тема 1.4. Знакомство с ширококонечным инструментом. Упражнение, 2-3 час.

Изучение возможностей ширококонечного инструмента. Развитие умения правильно держать инструмент. Понимание логики ширококонечного инструмента. Изменение толщины и формы штриха в зависимости от направления движения пера и угла письма (угол 45 градусов, под которым перо располагается к линии строки).

Практическая часть: Провести на листе самые разнообразные линии – прямые, наклонные, дугообразные и т. д.

Материал: черный каллиграфический маркер, ширококонечное перо, тушь, карандаш, бумага А3.

Тема 1.5. Отработка приемов на проведение элементов прямого шрифта. Широкое письмо. 2-3 час. По В. Тоотсу, русский вариант романского шрифта.

Изучение начальных приемов. Угол письма.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию элементов прямого шрифта. **Материал:** линейка, карандаш, рейсшина, перо, тушь, каллиграфический маркер, бумага A4.

Тема 1.6. Копирование прямого шрифта ширококонечным инструментом. Заглавные и строчные буквы. 6-9 час.

Изучение анатомии букв. Понимание написания буквы O и её конструктивной связи c E, C, P, Φ и некоторыми другими буквами.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию прямого шрифта, стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала. Вначале написать заглавные, а затем строчные буквы. Сохранять последовательность написания элементов букв и знаков. Перед копией полезно выполнить калькирование шрифта.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь, перо, каллиграфический маркер, бумага A4.

Тема 1.7. Цитата, надпись ранее изученным прямым шрифтом.6-9 час.

Развитие умения компоновать текст в листе. Закрепление навыков в работе ширококонечным инструментом.

Практическая часть: Предварительно разметив текст, выполнить цитату или надпись в 5-6 слов.

Материал: линейка, карандаш, перо, каллиграфический маркер, тушь, бумага A4.

II ПОЛУГОДИЕ. Ширококонечное письмо. Курсив.

Тема 1.8. Отработка приемов на проведение элементов курсивного шрифта. Широкое письмо. 2-3 час. По В. Тоотсу.

Изучение начальных приемов курсива. Угол письма и наклон.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию элементов курсивного шрифта, соблюдая угол письма 45 град., и наклон 75 град.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, перо, тушь, бумага А4.

Тема 1.9. Копирование курсивного шрифта ширококонечным инструментом. Виллу Тоотс. 6-9 час.

Умение писать курсивный шрифт. Изучение характера и последовательности написания букв.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию курсива, стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала. Вначале написать заглавные, а затем строчные буквы. Сохранять последовательность написания элементов букв и знаков. **Материал:** линейка, карандаш, рейсшина, тушь, перо, бумага A4.

Тема 1.10. Монограмма. Курсив. 4-6 час.

Развитие композиционного мышления, умения компоновать буквы.

Практическая часть: Используя заглавные буквы курсива выполнить монограмму (несколько вариантов монограммы). Буквы могут располагаться на одном или нескольких уровнях. Линии букв могут соединяться.

Материал: линейка, карандаш, тушь, перо, бумага А4.

Тема 1.11. Каллиграмма. 6-9 час.

Знакомство с каллиграммой. Варианты выполнения каллиграммы.

Практическая часть: Используя изученные шрифты составить каллиграмму на выбранную тему, заполнив буквами фигуры, портреты и прочие формы. Характер шрифта и тема каллиграммы должны находиться в стилевом единстве.

Материалы: линейка, карандаш, перо, тушь, каллиграфический маркер, бумага A4.

Тема 1.12. Росчерк. Строка из стихотворения, песни изученным курсивом с применением росчерка. 4-6 час.

Знакомство с росчерком. Изучение элементов росчерка.

Практическая часть:

- а) выполнить 3-4 копии росчерка с образцов.
- б) выполнить курсивом строку и украсить её росчерком.

Характер линий должен иметь органическую связь с рисунком шрифта.

Материал: линейка, карандаш, тушь, перо, каллиграфический маркер, бумага A4.

Тема 1.13. Применение цвета в каллиграфии. Тематическая композиции из слов. 6-9 час.

Изучение таблицы оптимальных цветосочетаний. Знакомство с правилами применения цвета в каллиграфии.

Практическая часть: Выполнить несложную шрифтовую композицию (набор слов на определённую тему – «Весна», «Праздник», «Моя семья», «Мои друзья» т.д.) с применением 2,3-х цветов. Цвет применить в буквах, словах или использовать в тонированном фоне.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь чёрная и цветная, перо, каллиграфический маркер, цв. бумага, бумага A4, A3.

Тема 1.14. Дизайн поздравительной открытки ранее изученными шрифтами. 8-12 час.

Виды поздравительных открыток, их композиция, формат, цветовое решение. Выявление знаний и умений, полученных за год обучения.

Практическая часть: Выполнить поздравительную открытку в размере оригинала с применением одного из изученных шрифтов, росчерка, цвета и рисунка-вставки.

Материал: линейка, карандаш, рейсшина, тушь чёрная и цветная, перо, каллиграфический маркер, линер, цв. бумага, гуашь, акрил, кисть, бумага A4, A5.

второй год обучения

І ПОЛУГОДИЕ. Древнерусское письмо.

Тема 2.1. Шрифт «Полуустав». 6-9 час.

Знакомство с древнерусским письмом.

Практическая часть: Выполнить копию шрифта «Полуустав» (упр. № 6 в приложении к учебно-методическому пособию).

Материалы: каллиграфический маркер, ширококонечное перо, тушь, карандаш, рейсшина, бумага А4.

Тема 2.2. Шрифтовая композиция. 6-9 час.

Знакомство с искусством книжной графики, изучение элементов оформления книги. Развитие умения компоновать шрифтовую композицию. Знакомство с пропорциями страницы книги.

Практическая часть: Выполнить эскиз обложки книги (к русской народной сказке, былине), используя шрифт «Полуустав». Применить цвет. Формат бумаги - по пропорциям страницы. **Материалы**: каллиграфический маркер или ширококонечное перо, тушь, гуашь, кисть.

Тема 2.3. Буквица. Первая страница русской народной сказки. Зооморфный орнамент. 6-9 ч.

Знакомство с буквицей и её положением на странице. Украшение буквицы. Зооморфный орнамент.

Практическая часть: Разработать эскиз буквицы и применить орнамент для русской народной сказки. Закомпоновать буквицу, орнамент и текстовый материал на странице книги. Перед работой выполнить несколько копий изображения буквиц. Формат бумаги - по пропорциям страницы.

Материалы: линер или гелиевая ручка, капиллярная ручка, кисть, акварель или гуашь.

Тема 2.4. Шрифт «Скоропись». 6-9 час.

Совершенствование каллиграфических навыков при выполнении древнерусских шрифтов.

Практическая часть: Выполнить копию скорописи.

Материалы: ширококонечное перо, тушь, карандаш, рейсшина, бумага А4.

Тема 2.5. Древнерусская вязь. Свиток. 8-12 час.

Знакомство с древнерусской вязью.

Практическая часть: а) выполнить копию древнерусской вязи.

б) вырезать свиток из тонкой бумаги, закомпоновать текстовый материал, буквицу, декоративные вставки. Выполнить в чёрно-красном цвете древнерусским письмом. Тематика свитка – по выбору учащегося.

Материалы: ширококонечное перо, каллиграфический маркер, чёрная и красная тушь, карандаш, рейсшина, резак, шёлковая лента, бумага.

II ПОЛУГОДИЕ. Остроконечный инструмент.

Тема 2.6. Курсивный шрифт. Остроконечное перо. 6-9 час.

Умение писать курсивный шрифт остроконечным пером. Изучение характера работы этим пером. Отработка приемов на проведение элементов шрифта.

Практическая часть: Разлиновать лист и выполнить копию курсивного шрифта (упр. № 5), стараясь сохранить композицию и каллиграфические особенности оригинала (угол письма, нажим инструмента). Проработать элементы шрифта.

Материалы: линейка, карандаш, рейсшина, остроконечное металлическое перо, тушь, бумага A4.

Тема 2.7. Листок рукописного календаря. 6-9 час.

Развитие умения компоновать текстовый и иллюстративный материал.

Практическая часть: Разработать листок рукописного календаря изученным курсивом. Применить по выбору орнамент, оттиск, рисованное изображение.

Материалы: линейка, карандаш, рейсшина, тушь, остроконечное перо, кисть, акварель, гуашь. Формат бумаги по выбору учащегося.

Тема 2.8. Слово-образ. 4-6 час.

Развитие образного мышления.

Практическая часть: Выполнить задуманное слово, взяв за основу изученный шрифт. Передать характером линий словесный образ. Возможно включение дополнительных элементов (росчерк, рисунок, усиленные выносные элементы).

Материалы: линейка, карандаш, остроконечное перо, тушь, акварель или гуашь, кисть, бумага A4.

Тема 2.9. Шрифт «Копперплейт». Кириллица. 6-9 час.

Изучение кириллического варианта шрифта «Копперплейт». Нажим остроконечного пера. **Практическая часть**: Выполнить копию кириллического варианта шрифта «Копперплейт». **Материалы**: линейка, карандаш, остроконечное перо, тушь, бумага А4.

Тема 2.10. Надпись с применением росчерка. «Копперплейт». 4-6 час.

Росчерк. Изучение образцов выполнения росчерка остроконечным пером.

Практическая часть: Выполнить остроконечным пером несколько копий росчерка. Выполнить курсивом «Копперплейт» надпись и украсить её росчерком. Характер линий росчерка должен иметь органическую связь с рисунком шрифта.

Материалы: линейка, карандаш, тушь, остроконечное перо, бумага A4.

Тема 2.11. Шрифтовая композиция. «Копперплейт». 4-6 час.

Развитие композиционного мышления. Компоновка шрифта.

Практическая часть: Выполнить шрифтовую композицию на поэтическую тему курсивом «Копперплейт».

Материалы: линейка, карандаш, тушь, остроконечное перо, бумага A4.

Тема 2.12. Пригласительный билет с включением изображения. 6-9 час.

Выявление знаний и умений, полученных за год обучения. Изучение вариантов исполнения композиции.

Практическая часть: Выполнить пригласительный билет (серию гостевых карточек) в размере оригинала с применением изученных шрифтов. Применить цвет, включить изображение, возможно орнамент. Сохранить стилевое единство изображения и текста.

Материалы: линейка, карандаш, тушь чёрная и цветная, перо, гуашь, кисть. Формат бумаги - по выбору.

третий год обучения

І ПОЛУГОДИЕ. Готическое письмо.

Тема 3.1. История происхождения готического письма. Готический шрифт. 6-9 час.

История происхождения готического письма. Готические шрифты - текстура, фрактура, ротунда. Узкие пропорции, сильный контраст, изломы штрихов, большая насыщенность, высокая декоративность. Заключки. Последовательность написания элементов. Угол наклона пера -40^{0} или 45^{0} .

Практическая часть: Выполнить копии прописных и заглавных букв шрифта «Фрактура». **Материалы:** каллиграфический маркер, ширококонечное перо с прямым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, бумага A4.

Тема 3.2. Инициал. 6-9 час.

Инициал в готическом шрифте — большие декоративные буквы в начале текста или абзаца. Орнаменты, иллюминирование, позолота.

Практическая часть: Выполнить инициал любой буквы алфавита, украсить орнаментом, иллюминированием, позолотой.

Материалы: ширококонечное перо с косым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, кисть, гуашь, акварель, золотой акрил.

Тема 3.3. Творческая работа, выполненная готическим письмом. 6-9 час.

Готические бордюры, орнаменты и узоры. Оформление книги - книжная миниатюра, заставки, концовки, инициалы, иллюминирование, позолота. Применение цвета в готических текстах и узорах.Витражи.

Практическая часть: Выполнить:

1-й вариант: шрифтовую композицию, состоящую из готических букв.

2-й вариант: надпись.

Материалы: каллиграфический маркер, ширококонечное перо, перьевая ручка для калиграфии, тушь, гуашь, кисть, бумага.

Тема 3.4. Основной шрифт Эдварда Джонстона. Унициальное английское письмо. 6-9 ч.

Э. Джонстон — родоначальник современной европейской школы каллиграфии. Основной щрифт. Унициальное английское письмо — латинский шрифт маюскул. Маюскулы (прописные буквы) и минускулы (строчные буквы).

Практическая часть: Выполнить копию основного шрифта – маюскулы и минускулы.

Материалы: ширококонечное перо с косым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, линейка, бумага A4.

Тема 3.5. Творческая работа, выполненная основным шрифтом. Версали. 8-12ч.

Стилистические особенности английского письма. Орнаменты, иллюминирование, позолота. Версали – большие декоративные буквы в начале текста или абзаца.

Практическая часть: Выполнить:

- 1) написать свое имя, фамилию.
- 2) шрифтовую композицию «Добрые пожелания своим близким». Украсить текст орнаментами, иллюминированием, включить версали.

Материалы: ширококонечное перо с косым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, кисть, гуашь, акварель, золотой акрил.

II ПОЛУГОДИЕ. Каллиграфия кистью.

Тема 3.6. Каллиграфия кистью. Прописи. 6 – 9 час.

Изучение базовых штрихов – прямых и с наклоном. Поэтапное написание букв.

Практическая часть: Выполнить прописи и упражнения в нанесении штрихов.

Материалы: писчая бумага A4, кисть, кистевая ручка, чёрная тушь.

Тема 3.7. Каллиграфия кистью. Кириллица. 6-9 час.

Практика написания букв алфавита. Кириллица. Росчерки.

Практическая часть: выполнить копию кистевого шрифта «Кириллица».

Материалы: писчая бумага A4, кисть, кистевая ручка, брашпен, чёрная тушь.

Тема 3.8. Творческая работа в стиле «леттеринг». 8-12 час.

Основы леттеринга. Направление строк. Композиция шрифта. Каллиграмма.

Практическая часть: выполнить шрифтовую композицию на любую тему – мотивирующая надпись, лозунг т.д.

Второй вариант – выполнение каллиграммы. Составить каллиграмму на выбранную тему, заполнив буквами фигуры, портреты и прочие формы. Характер шрифта и тема каллиграммы должны находиться в стилевом единстве.

Материалы: писчая бумага A4, карандаш, кисть, кистевая ручка, брашпен, чёрная тушь.

Тема 3.9. Китайское письмо. Иероглифы. 8-12 час.

Китайское письмо—система иероглифов, сложившаяся в середине II тыс. до н. э. Иероглиф—фигурный знак в идеографическом письме. Примеры и значение китайских иероглифов. Инструменты и материалы—рисовая бумага, кисти, тушь, камень для растирания туши, чернильница. Разведение туши. Положение листа бумаги при работе. Способ захвата кисти. Правила написания иероглифических черт. Психологический настрой при работе.

Практическая часть: Выполнить упражнения:

- а) в написании 6-ти иероглифических черт heng, dian, shu, pie, na, shukou.
- б) в написании китайских иероглифов, обозначающих различные слова (15-20 иероглифов, например, жизнь, мир, дерево и т.д.).

Материалы: писчая бумага А4, кисть, чёрная тушь.

Тема 3.10. Творческая работа, выполненная китайским письмом. 8-12 час.

Иероглифические надписи в оформлении интерьера. Иероглиф в поздравительном стиле.

Практическая часть: разработать эскиз шрифтовой композиции в любом материале, например, иероглифы на камне, надпись на веере, поздравительная открытка, эскиз оформления текстильных изделий и т. д.

Материалы: карандаш, бумага A4 — для выполнения эскизов. Для выполнения работы в оригинале — материалы по необходимости.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

І ПОЛУГОДИЕ. Книжная графика.

Тема 4.1. Дизайн страницы книги. 10-15 час.

Композиция иллюстрации, её формат, художественное оформление. Взаимосвязь характера иллюстрации, её конструктивного, стилевого и цветового решения. Выбор шрифта.

Практическая часть: разработать эскиз и выполнить макет страницы выбранной книги Иллюстрации) с применением шрифта. Возможно включение оттиска, рисунка, аппликации и др. приемов декорирования.

Материалы: металлические перья, бамбуковая палочка, птичье перо, тушь, карандаш, рейсшина, декоративные материалы, бумага.

Тема 4.2. Экслибрис – книжный знак. 6-9 час.

Экслибрис — книжный знак, самостоятельная графическая композиция, указывающая на принадлежность книги какому-либо владельцу. Типы экслибриса — шрифтовой, сюжетный, вензелевый, геральдический. Тиражная и уникальная графика.

Практическая часть: Разработать эскиз и выполнить рисованный шрифтовой или вензелевый экслибрис для выбранной библиотеки. Размер экслибриса — не более 15 см. по большей стороне.

Материалы: металлические перья, бамбуковая палочка, птичье перо, тушь, карандаш, рейсшина, бумага A4.

Тема 4.3. Рукописная книга. Миникнижка. 16-24 час.

Художественное конструирование книги. Основные элементы книги — суперобложка, обложка, форзац, титул, шмуцтитул, заставка, иллюстрация, концовка. Выбор компонентов художественного оформления в соответствии с содержанием книги, её функцией (сборник сказок, подарочная книга, сборник стихов и т. д.. Миникнижка, её виды — свиток, «раскладушка», винт, несброшюрованная книга, японский переплет, скрепка, твердый переплет, библиостас.

Практическая часть: выполнить на выбранное литературное произведение макет книги, включающей основные элементы оформления книги или выполнить миникнижку.

Материалы: линейка, карандаш, тушь чёрная и цветная, перо, гуашь, кисть, макетный нож, бумага. Формат бумаги для миникнижки – не более 10 х 10 см.

II ПОЛУГОДИЕ. Итоговая работа.

Тема 4.4. Итоговая творческая работа. 36-54 ч.

Разработка идеи. Эскиз. Развитие умения компоновать текстовый материал. Воплощение творческого замысла.

Практическая часть:

- а) выбрать шрифт или группу шрифтов на основе изученных
- б) при необходимости выполнить копирование шрифта
- в) разработать эскизы, выполнить форэскиз в формате композиции
- г) определиться с материалом исполнения
- д) выполнить в материале шрифтовую композицию. Композиция может быть плоскостной, рельефной или объемной. Применить по выбору орнамент, оттиск, рисованное изображение. *Материалы:* по выбору учащегося и в соответствии с темой.

III. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1.Методические рекомендации

Обучение построено, в основном, на копировании образцов шрифта и выполнении дальнейшей творческой композиции на основе изученного материала. Задания предусматривают наличие большого иллюстративного материала и специализированных материалов для выполнения заданий.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по каллиграфии:

- работу с аналогами;
- работу по образцу (копирование);
- эскизирование композиции шрифта;
- создание творческих композиций в выбранном материале.

Для лучшего усвоения материала программой могут быть предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение заданий в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров каллиграфии;
- эскизирование;
- посещение выставок.

В процессе обучения основам каллиграфии преподавателю необходимо рассматривать такие вопросы, как:

- психолого-педагогические особенности учащихся и изучение каллиграфии;
- организация рабочего места учащегося и подготовка к работе;
- необходимый перечень инструментов и материалов каллиграфии, полезные советы по их применению;
- методы преподавания каллиграфии метод вспомогательных средств, метод копирования (упражнений), метод творческих заданий;
- изучение определений каллиграфии;
- изучение шрифтов методом копирования;
- применение дидактического материала и таблиц;
- основы шрифтовой композиции, применение цвета в шрифтовой композиции;
- выполнение творческих заданий и работа учащихся над замыслом шрифтовой композиции.

Изученные шрифты можно применять в следующих творческих заданиях:

- поздравительная открытка, приглашение на выставку, презентацию, вечер и т. д.;
- экслибрис;
- монограмма (вензель);
- эмблема;
- визитная, гостевая и рекламная карточка;
- шрифтовая композиция;
- этикетка, упаковка;
- каллиграфический лист;
- каллиграфический этюд;
- надпись, цитата;
- суперобложка книги, оформление первой страницы книги, стихотворения;
- иллюстрация к книге;
- книжная закладка;
- рукописная книга, свиток, рукописный календарь, проектирование разворота журнала;
- объявление, плакат, рекламный плакат;
- декорирование шрифтом объемных форм природный камень, багетная рама и т.д.

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Дидактический материал:

- 1. Таблицы и наглядные пособия по каллиграфии:
 - образцы шрифта «Гротеск. Сверхсветлое начертание»;
 - образцы прямого романского шрифта по В. Тоотсу (ширококонечное перо);
 - образцы курсивного шрифта по В. Тоотсу (ширококонечное перо).
 - образцы росчерка;
 - образцы шрифта «Полуустав»;
 - образцы шрифта «Кириллица», современный вариант;
 - образцы курсивного шрифта остроконечным пером;
 - образцы готического шрифта.
- 2. Таблицы по каллиграфии:
 - «Элементы букв и надписи»;
 - «Оптимальные цветосочетания в шрифте»;
 - «Орнаментальное заполнение букв»;
 - «Элементы букв»;
 - «Элементы букв и надписи»;
 - «Образцы копирования».
- 3. Иллюстративный материал по темам:
 - буквица;
 - росчерк;
 - композиция шрифта;
 - образцы различных шрифтов;
 - древнерусские шрифты;
 - готические шрифты;
 - остроконечное перо;
 - прописи «Копперплейт»;
 - китайская каллиграфия.
- 4. Плакаты:
 - «Угол наклона письма ширококонечным пером»;
 - «Выполнение засечек широким пером».
- 5. Работы учащихся из методического фонда школы и художественного училища.

Материалы и учебные принадлежности:

- 1. Остроконечные металлические перья.
- 2. Ширококонечные плоские и скошенные перья, перьедержатели.
- 3. Каллиграфические маркеры, брашпены, кистевые маркеры, перьевые каллиграфические ручки.
- 4. Гелиевые и капиллярные ручки, круглые кисти, маркеры с круглым стержнем.
- 5. Бумага ватман, рисовальная, тонированная, рисовая, папка для копировальных работ, калька размером A4.
- 6. Краска черная и цветная тушь, тушь для каллиграфии, гуашь, акварель, акрил.
- 7. Набор чертежных инструментов циркуль, рейсфедер, транспортир, линейка металлическая миллиметровая, рейсшина инерционная, карандаш цанговый (0,5 1мм), карандаш НВ, стерка, тряпка для вытирания перьев, чернильница.

Технические средства обучения:

1. Ноутбук, монитор

Оборудование учебного процесса:

- 1. Мольберты, стулья, табуреты, каллиграфические пюпитры.
- 2. Планшеты, листы из оргстекла.
- 3. Демонстрационный мольберт.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Список методической литературы

- 1. *Баешко Л.С., Гордиенко А.Н.* Энциклопедия символов (Текст): Л.С. Баешко, А.Н. Гордиенко; под. Ред. О.В. Перзашкевича. М.: Эксмо. 2007. 304 с.: ил.
- 2. **Дэбнер Д.** Школа графического дизайна (Текст): Дэвид Дэбнер; пер. с англ. В.Е. Бельченко. М.: РИПОЛ классик, 2007. 192 с.: цв. ил. 3000 экз. ISBN 978-5-7905-4905-2.
- 3. *Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока* (Текст): 45 проектов с пошаговыми объяснениями; под общей ред. профессора Р. Клеминсона; пер. К.И. Молькова. М.: Контэнт, 2008. 223 с.: ил. ISBN 978-5-98150-196-8.
- 4. Картер П. Декоративная каллиграфия. (Текст) М: АРТ-РОДНИК, 2010
- 5. *Курочкина Н.А.* Детям о книжной графике (Текст): учебно-методическое издание / Н.А. Курочкина. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 190 с.: ил. 3000 экз. ISBN 5-89814-098-0.
- 6. *Лэй Лэй Ц*. Искусство китайской каллиграфии (Текст): издание для досуга / Цюй Лэй Лэй; пер. с англ. О.Е Золотов М.: Ниола-Пресс, 2007. 128 с.: цв. ил.
- 7. *Морган М.* Буквицы (Текст): энциклопедия; декоративная каллиграфия / Маргарет Морган; пер. с анг. М.: Арт родник, 2007. 257 с.: цв. ил. ISBN 978-5-9561-0211-4.
- 8. *Проненко Л.И.* Каллиграфия для всех (Текст): Л.И. Проненко. М: Книга, 1990. 247 с.: ил. –36 000 экз. ISBN 5-212-00287-7.
- 9. *Снарский О.В.* Шрифт в наглядной агитации (Текст): пособие для самодеятельных художников / О.В. Снарский. М: Плакат, 1978. 16 с.: ил. и табл.
- 10. *Смирнов С.И.* Шрифт и шрифтовой плакат (Текст): в помощь художнику-оформителю / С.И. Смирнов.- М.: Плакат, 1980. 144 с.: ил. -200~000 экз.
- 11. **Фаворский В.А.** (Текст): сборник материалов к выставке, посвященной 100-летию со дня рождения М.: Советский художник, 1986. 128 с.: ил. 5000 экз.
- 12. Учебно-методическое пособие «Каллиграфия и основы шрифтовой графики в детской художественной школе», автор Граф М.И.

4.2. Список учебной литературы Книги

- 1. *Курочкина Н.А.* Детям о книжной графике (Текст): учебно-методическое издание / Н.А. Курочкина. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 190 с.: ил. 3000 экз. ISBN 5-89814-098-0.
- 2. *Кауч М.* Творческая каллиграфия (Текст): Малькольм Кауч; пер. с анг. Минск: Белфакс, 1998. 128 с.; ил.- ISBN 985-407-090-5.
- 3. *Климова Е.* Шрифтовая композиция (Текст): иллюстр. журнал «Юный художник», № 3/1988 г.; с. 42,43.
- 4. *Мехиген Ж.* Украшаем каллиграфические тексты. Искусство иллюминирования. М.: Контент, 2009.
- 5. *Ивановская В.И.* Русские орнаменты (Иллюстрации). М: «В.Шевчук», 2008. 223 с.
- 6. *Пастин* **Э.** Виктор Васнецов (Текст): серия картинная галерея / Элеонора Пастон.- М.: Слово, 1996. 96 с., ил. ISBN 5-85050-120-7.
- 7. *Рольская А.* Основы каллиграфии и леттеринга. Прописи (Текст). М.: «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2018.
- 8. **Учимся писать шрифты вместе с Владимиром Васюком** (Текст): производственно-практическое издание Мн.: Попурри, 2003. 64 с.: ил.- 8000 экз.

Изографические издания

1. *Сказки А.С. Пушкина. Рисунки И.Я. Билибина* (Изоматериал): подборка — выставка настенных картин / автор текста Н.Ф. Шанина.- М: Малыш, 1982. — 1 папка (12 отд. л.): цв. ил.; 42×29 . — $25\ 000$ экз.

Электронные ресурсы

- 1. Популярная каллиграфия (сайт Интернета) www.callig.ru
- 2. Центр искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» http://vk.com/calligraphyspb

АННОТАЦИЯ

к программе по учебному предмету «КАЛЛИГРАФИЯ» по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ в области изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства

Программа учебного предмета «Каллиграфия» *разработана* на основе рабочей программы «Каллиграфия», реализуемой в Краснотурьинской ДХШ в 2012г. (с изменениями 2006, 2007, 2010г.), и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Минкультуры РФ от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа предназначена для учащихся 11-17 лет и старше 1-4 классов дополнительной общеразвивающей программы в области искусств с 4-летним сроком обучения и рассчитана на 4 года обучения.

Программа «Каллиграфия» является одним из учебных предметов «Предмет по выбору» учебных планов ДОП в области искусств со сроком обучения 4 года.

Также программа «Каллиграфия» может реализовываться для выпускников ДХШ и взрослого населения города при обучении на дополнительных платных образовательных услугах.

Направленность программы по лицензии: художественно-эстетическая.

Программа направлена на художественное обучение и воспитание детей и взрослых через изучение, освоение и применение в практической деятельности основ шрифтового искусства и каллиграфии, приобщение учащихся к мировой и отечественной художественной культуре. Содержание программы расширяет представление учащихся о художественных стилях и направлениях в искусстве ручного письма, знакомит с историей шрифтового искусства, способствует формированию у юных каллиграфов композиционного мышления, необходимых умений и навыков.