

ОДОБРЕНО
Методическим советом
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»
Протокол № 3 от 29.08.2025 г.

ПРОГРАММА
по учебному предмету

В.02. ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ

«КАЛЛИГРАФИЯ»

Дополнительные предпрофессиональные программы
в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ» со сроком обучения 8 лет

Предметная область
В.00. Вариативная часть

Для обучающихся детской художественной школы
Срок реализации - 4 года

Разработчик/корректор:
М.И. Граф
преподаватель МБУДО
«Краснотурьинская ДХШ»

Рецензент:
Е.Е. Паздникова
Преподаватель ГБПОУ СПО
«Краснотурьинский колледж искусств»

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	Страницы
1	Пояснительная записка 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 1.2. Цели и задачи учебного предмета 1.3. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся 1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 1.5. Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации 1.6. Формы проведения учебных занятий 1.7. Методы обучения 1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 1.9. Обоснование структуры программы учебного предмета	4
2	Учебно-тематический план	7
3	Содержание курса учебного предмета 3.1. Введение. Годовые требования 3.2. Распределение учебного материала по годам обучения	9
4	Требования к уровню подготовки обучающихся	16
5	Формы и методы контроля, система оценок 5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 5.2. Контрольные требования на разных этапах обучения 5.3. Критерии оценки	16
6	Методическое обеспечение учебного процесса 6.1. Методические рекомендации преподавателям 6.2. Приложения к программе	18
7	Список литературы и средств обучения 7.1. Методическая литература 7.2. Учебная литература 7.3. Средства обучения	20

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Каллиграфия» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа «Каллиграфия» является одним из учебных предметов «Предмет по выбору» вариативной части учебного плана ДПП «Живопись».

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

Основу программы «Каллиграфия» составляет краткое изучение основных, простых в написании, шрифтов киллирической, латинской и современной группы шрифтов различными инструментами. Помимо этого, параллельно, приобретаются знания основ шрифтовой композиции, построения элементов букв и надписей, декорирования шрифтов и леттеринга.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем – «Остроконечный и ширококонечный инструмент», «Древнерусский шрифт.», «Готический шрифт», «Элементы книжной графики», «Знакомство с китайским письмом».

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 целесообразно ввести в учебный план предмет «Каллиграфия», 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 шрифтографии. Актуальность программы также обусловлена её практической значимостью для учащихся. Практика широкого пера, изучения и копирования шрифтов поможет детям развить вкус, чувство гармонии, композиции, разовьет умение красиво писать и применить полученные знания и навыки при освоении профессиональных образовательных программ в области изобразительного искусства.

1.2. Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета «Каллиграфия» – художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, привлечение обучающихся к искусству ручного письма, привитие учащимся основ шрифтовой и графической культуры, расширение знаний о выразительных особенностях разных шрифтов.

Задачи:

1. Знакомство с основными типами рукописного шрифта.
2. Развитие у детей глазомера, чувства пропорций, гармонии, ритма.
3. Развитие тонкой координации движений пальцев рук, «постановка руки».
4. Развитие конструктивного мышления.
5. Знакомство с материалами и инструментами каллиграфии. Умение владеть различными перьями, кистями.
6. Освоение первоначальных навыков и более сложных приемов классического каллиграфического письма.
7. Изучение основных элементов букв и надписи.
8. Изучение анатомии букв.
9. Знакомство с леттерингом.

10. Изучение композиции шрифта – композиционные построения, принципы шрифтовой графики, применение цвета в шрифтовой композиции, орнамент в шрифтовой работе, росчерк и буква.
11. Умение применять каллиграфические навыки при оформлении различных бумаг, поздравлений, открыток т.д.

1.3. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 1 – 4 классов ДПП «Живопись» с 8-летним сроком обучения и рассчитана на 4 года.

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Каллиграфия» при реализации программы «Живопись» с 8-летним сроком обучения составляет 132 аудиторных часа. Самостоятельная работа – 132 часа. Годичный курс каллиграфии включает в себя 33 часа аудиторных занятия.

1.5. Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Каллиграфия» осваивается 4 года. Промежуточная аттестация в форме творческого просмотра проводится с первого по четвертый класс 1 раз в полугодие. В конце каждого года обучения и всего курса каллиграфии предусматривается выполнение контрольного задания, суммирующее знания, умения и навыки, приобретенные учащимися за год и за весь период обучения. Экзамены не проводятся.

Классы	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264
Вид промежуточной аттестации	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	Про-смотр	

1.6. Форма и режим проведения учебных занятий.

Форма занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) и групповая – от 11 человек.

Аудиторные учебные занятия могут проходить в виде урока, мастер-класса, лекции, семинара, беседы, практического занятия. Урок включает в себя организационную, практическую и теоретическую часть. При этом используется индивидуальная работа с учащимися, учебная игра, обмен мнениями, обсуждение, просмотр работ.

Занятия проходят еженедельно в объеме 1 урока в неделю. Продолжительность урока – 40 мин.

1.7. Методы обучения

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

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

Практический метод работы включает в себя:

- работу с аналогами;
- работу по образцу (копирование);
- эскизирование;
- проектирование и создание творческих композиций.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио-и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Оборудование учебного процесса. Мастерская для занятий каллиграфией должна быть оснащена учебными столами, стульями, планшетами, установленными под углом в 30 градусов или конторками для каллиграфии, мольбертами, ноутбуком, монитором ЖК.

Материалы и инструменты для учащихся:

- остроконечные металлические перья;
- ширококонечные плоские и скошенные перья;
- Бумага – ватман, рисовальная, тонированная, рисовая, папка для копировальных работ, калька размером А4.
- Краски – черная и цветная тушь, гуашь, акварель, акрил.
- Набор чертежных инструментов – циркуль, рейсфедер, транспортир, линейка металлическая миллиметровая, рейсшина инерционная, карандаш кантовый (0,5 – 1мм), карандаш НВ, ластик, тряпка для вытирания перьев, чернильница.
- Фломастеры, гелиевые и капиллярные ручки, круглые кисти, маркеры для каллиграфии, маркеры с круглым стержнем, плотничий карандаш, кисти для китайской каллиграфии.

1.9. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимися.

Учебная программа содержит следующие **разделы:**

- титульный лист, контртитул;
- пояснительная записка;
- учебно-тематический план;
- содержание курса учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- список литературы и средств обучения;
- сведения об авторе;
- аннотация.

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс. Первый год обучения

№ п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общий объем времени (в часах)		
			Общее количество часов	Теория	Практика
	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	3	-	3
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:			17	-	17
Всего за год:			33	-	33

2 класс. Второй год обучения

№ п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общий объем времени (в часах)		
			Общее количество часов	Теория	Практика
I полугодие. Древнерусское письмо.					
2.1.	Шрифт «Полуустав»	Урок	6	-	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	5	-	5
2.7.	Пригласительный билет с включением изображения	Урок	6	-	6
Итого:			17	-	17
Всего за год:			33	-	33

3 класс. Третий год обучения

№ п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общий объем времени (в часах)		
			Общее количество часов	Теория	Практика
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	5	-	5
3.5.	Каллиграфия кистью. Кириллица.	Урок	6	-	6
3.6.	Творческая работа в стиле «леттеринг».	Урок	6	-	6
Итого:			17	-	17
Всего за год:			33	-	33

4 класс. Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование тем. Разделы.	Вид учебной деятельности	Общий объем времени (в часах)		
			Общее кол-во часов	Теория	Практика
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. Китайское письмо. Итоговая работа.					
4.4.	Знакомство с китайским письмом. Иероглифы.		6	-	6
4.5.	Итоговая творческая работа	Урок	11	0,5	10,5
Итого:			17	0,5	16,5
Всего за год:			33	0,5	32,5

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

3.1. Введение. Годовые требования.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 10-15 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 Тоотс.
- 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.
- Развивают умения в создании различных творческих шрифтовых композиций, расширяют свои представления о художественных стилях и направлениях в искусстве.
- Знакомятся с приемами кистевой каллиграфии и леттеринга.

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.
- Знакомятся с китайским письмом.

- 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.

3.2. Распределение учебного материала по годам обучения

1 КЛАСС. Первый год обучения

I 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 А4, А3.

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 А3.

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 А4.

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 (надпись) в 4-5 слов.

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

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 А4.

Тема 1.7. Монограмма. Курсив. 3 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 1.8. Тематическая композиция 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/цветная, перо, цв. бумага, бумага А4, А3.

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 А4, А5.

2 КЛАСС. Второй год обучения

I 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: чёрный плоский маркер, ширококонечное перо, тушь, карандаш, рейсшина, А4.

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 А4.

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: чёрный линер или гелиевая ручка, кисть, акварель или гуашь, карандаш.

II ПОЛУГОДИЕ. Остроконечное перо.

Тема 2.4. Курсивный шрифт «Коперплейт». 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 А4.

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». 5 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 орнамент. Сохранить стилевое единство изображения и текста.

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

3 КЛАСС. Третий год обучения

I ПОЛУГОДИЕ. Готическое письмо.

Тема 3.1. Готический шрифт. 6 час.

История происхождения готического письма. Готические шрифты - текстура, фрактур, ротунда. Узкие пропорции, сильный контраст, изломы штрихов, большая насыщенность, высокая декоративность. Заключки. Последовательность написания элементов. Угол наклона пера – 40° или 45°.

Практическая часть: Выполнить копию прописных и заглавных буквы шрифта «Фрактур».

Материалы: черный каллиграфический маркер, ручка перьевая для каллиграфии, ширококонечное перо с прямым срезом, тушь, карандаш, рейсшина, бумага А4.

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. 5ч.

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

Практическая часть: Выполнить прописи и упражнения в нанесении штрихов.

Материалы: писчая бумага А4, 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 А4, 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, заполнить буквами фигуры, портреты и прочие формы. Характер шрифта и тема каллиграммы должны находиться в стилевом единстве.

Материалы: писчая бумага А4, карандаш, кисть, кистевая ручка, брашпен, чёрная тушь.

4 КЛАСС. Четвертый год обучения

I 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 (Иллюстрация) 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 А4.

Тема 4.3. Рукописная книга. Миникнижка. 8 ч.

Художественное конструирование книги. Основные элементы книги – суперобложка, обложка, форзац, титул, импутитул, 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, несброшюванная 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 x 10 см.

II ПОЛУГОДИЕ. Китайское письмо. Итоговая работа.

Тема 4.4. Китайское письмо. Иероглифы. 6 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 (5-6 иероглифов, например, жизнь, мир, дерево и т.д.).

Материалы: писчая бумага А4, кисть, чёрная тушь

Тема 4.5. Итоговая творческая работа. 11 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.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Предполагается, что после окончания курса каллиграфии учащиеся достигнут следующих **ожидаемых результатов:**

- овладение достаточно высоким уровнем знаний, умений, навыков в области каллиграфии и шрифтовой графики, достижение необходимого уровня функциональной грамотности;
- приобретение учащимися знаний о выразительных особенностях отечественных и европейских шрифтов, развитие интереса к древнерусским шрифтам, к книге и книжной графике;
- ориентация в узнавании шрифтов различных стилей и эпох;
- умение анализировать, копировать классические шрифты и на их основе создавать шрифтовые образы;
- овладение техникой каллиграфии, как ручного письма; формирование умения осмысленно применять эти знания для решения художественных задач;
- успешное участие в конкурсах и выставках графического дизайна и каллиграфии.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формой промежуточной аттестации является зачет - творческий просмотр, который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, по окончании первого полугодия и в конце учебного года.

5.2. Контрольные требования на разных этапах обучения

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

1 класс. Учащиеся должны знать:

- краткую историю возникновения каллиграфии;
- свойства и технические возможности ширококонечного пера, маркера, фломастера, бумаги;
- названия элементов букв и надписи;
- анатомию букв;
- логику работы ширококонечным инструментом;
- начальные приемы ширококонечного письма;
- композиционные построения строк, шрифта;
- оптимальные цветосочетания в шрифте.

уметь:

- правильно сидеть и правильно держать инструмент;
- пользоваться ширококонечным пером, плоским маркером, фломастером при написании шрифта;
- пользоваться миллиметровой линейкой, цанговым карандашом, измерительными инструментами;
- линовать строки;
- копировать шрифт;
- писать прямой и курсивный шрифт маркером и ширококонечным пером;
- компоновать строки по форме;
- компоновать текст в листе;
- выполнить несложную шрифтовую композицию;
- сконструировать книжку-раскладушку;
- выполнить несложную и переплетенную монограмму;
- выполнить простейший росчерк;
- выполнить эскиз поздравительной открытки с применением ранее изученных приемов и элементов шрифта.

2 класс. Учащиеся должны знать:

- краткую историю древнерусского письма;
- приемы древнерусского ширококонечного письма;
- основы построения книги – суперобложка, обложка, форзац, титул, заставка, концовка, иллюстрация;
- правила выполнения буквицы, зооморфного и растительного орнамента.

уметь:

- уверенно владеть инструментом;
- пользоваться ширококонечным, плоским маркером, круглой кистью при написании шрифта;
- пользоваться миллиметровой линейкой, цанговым карандашом, измерительными инструментами;
- копировать шрифт;
- компоновать текст и изображение в листе;
- создавать оригинальные шрифтовые композиции;
- выполнять свиток;
- выполнять буквицу.

3 класс. Учащиеся должны знать:

- свойства и технические возможности ширококонечного и остроконечного пера, круглой кисти, различных сортов бумаги;
- правила работы остроконечным инструментом;
- стилистические особенности готического шрифта;
- принципы художественного конструирования открытки.

уметь:

- выполнять каллиграмму;
- выполнять несколько видов готического шрифта, готические инициалы, орнаменты;
- выполнять основной шрифт Эдварда Джонстона;
- выполнять основные иероглифы, владеть кистью при написании иероглифов;
- выполнять эскиз пригласительного билета с применением ранее изученных приемов и элементов шрифта.

4 класс. Учащиеся должны знать:

- правила написания иероглифических черт;
- правила обращения с инструментами и материалами китайской каллиграфии;
- принципы выполнения длительной творческой оригинальной шрифтовой композиции.

уметь:

- выполнять простейшие китайские иероглифы;
- реализовать свою творческую оригинальную идею в выбранном материале в установленные сроки.

5.3. Критерии оценки

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается 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.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. 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 на формате в выбранном материале.

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

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение заданий в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров каллиграфии;
- доработка аудиторных заданий;
- 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:

- оформление поздравительной открытки, приглашения на выставку, презентацию, вечер и т. д.;
- экслибрис;
- монограмма (вензель);
- эмблема;
- визитная карточка, 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, рукописный календарь, проектирование разворота журнала;
- объявление, плакат, рекламный плакат.

6.2. Приложения к программе.

Перечень учебно-методических и учебно-наглядных пособий:

1. Учебно-методическое пособие «Каллиграфия и основы шрифтовой графики в детской художественной школе», автор Граф М.И.
2. Иллюстративный материал по темам:
 - буквица;
 - росчерк;
 - композиция шрифта;
 - образцы различных шрифтов;
 - древнерусские шрифты;
 - готические шрифты;
 - леттеринг;
 - китайская каллиграфия.
3. Таблицы:
 - «Элементы букв и надписи»;
 - «Оптимальные цветосочетания в шрифте»;
 - «Орнаментальное заполнение букв»;
 - «Элементы букв»;
 - «Элементы букв и надписи»;
 - «Образцы для копирования шрифтов по данной программе».
4. Плакаты:

- «Угол наклона письма ширококонечным пером»;
 - «Выполнение засечек широким пером».
5. Дидактические материалы:
- 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;
 - образцы китайской каллиграфии;
 - образцы леттеринга.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Методическая литература:

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. *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.
5. *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.
6. *Морган М.* Буквицы (Текст): энциклопедия; декоративная каллиграфия / Маргарет Морган; пер. с англ. – М.: Арт родник, 2007. – 257 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-9561-0211-4.
7. *Проненко Л.И.* Каллиграфия для всех (Текст): Л.И. Проненко. – М.: Книга, 1990. – 247 с.: ил. – 36 000 экз. - ISBN 5-212-00287-7.
8. *Снарский О.В.* Шрифт в наглядной агитации (Текст): пособие для самостоятельных художников / О.В. Снарский. – М.: Плакат, 1978. – 16 с.: ил. и табл.
9. *Смирнов С.И.* Шрифт и шрифтовой плакат (Текст): в помощь художнику-оформителю / С.И. Смирнов - М.: Плакат, 1980. – 144 с.: ил. – 200 000 экз.
10. *Фаворский В.А.* (Текст): сборник материалов к выставке, посвященной 100-летию со дня рождения – М.: Советский художник, 1986. – 128 с.: ил. – 5000 экз.

7.2. Учебная литература:

Книги

1. *Дмитриева Н.А. Виноградова, Н.А.* Искусство Древнего мира (Текст): научно-познавательное издание для среднего и старшего школьного возраста / Н.А. Дмитриева, Н.А. Виноградова. – М.: Детская литература, 1989. – 208 с.: ил. – 100 000 экз. - ISBN 5-08-001979-6.
2. *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.
3. *Кауч М.* Творческая каллиграфия (Текст): Малькольм Кауч; пер. с англ. – Минск: Белфакс, 1998. – 128 с.; ил. - ISBN 985-407-090-5.
4. *Климова Е.* Шрифтовая композиция (Текст): иллюстр. журнал «Юный художник», № 3/1988 г.; с. 42,43.
5. *Ивановская В.И.* Русские орнаменты (Иллюстрации). – М.: «В.Шевчук», 2008. – 223 с.
6. *Пастон Э.* Виктор Васнецов (Текст): серия картинная галерея / Элеонора Пастон.- М.: Слово, 1996. – 96 с., ил. - ISBN 5-85050-120-7.

7. *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. *Веселая каллиграфия* (Электронный ресурс): обучающая программа; серия «Основы дизайна для малышей». - М: Новый диск. – 1 электр. опт. диск .- Систем. требования: ПК 486 и выше, 16 mB RAM, CD-ROM, SVGA, MS Windows. – Загл. с этикетки.
2. *Популярная каллиграфия* (сайт Интернета) – www.callig.ru
3. CD-диск «1000 шрифтов»
4. Центр искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» - <http://vk.com/calligraphyspb>

7.3. Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;
- наглядно-плоскостные: учебные книги, наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

АННОТАЦИЯ
к программе по учебному предмету В.02. ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
«КАЛЛИГРАФИЯ»

по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» со сроком обучения 8 лет

Предметная область: **В.00. Вариативная часть**

Программа учебного предмета «Каллиграфия» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа «Каллиграфия» является одним из учебных предметов «Предмет по выбору» вариативной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет.

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

Программа предназначена для учащихся 10-15 лет 1 – 4 классов дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с 8-летним сроком обучения и рассчитана на 4 года обучения.