

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Детская художественная школа №3»

ОБСУЖДЕНО
НА ЗАСЕДАНИЕ МО
ПРОТОКОЛ № 1
ОТ 19 августа 2024 г.
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР
Н.А. ЗАКИРНИЧНАЯ

СОГЛАСОВАНО
РЕШЕНИЕМ МС
ПРОТОКОЛ № 1
ОТ 19 августа 2024 г.
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО МР
Ю.В. РЯБОВАЛОВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Модифицированная

По предмету: «Художественное оформление книги»

Срок реализации программы: 3 года

Количество часов: 64 часа (в год) – 2 часа в неделю в 1 классе
66 часов (в год) – 2 часа в неделю во 2 классе
66 часов (в год) – 2 часа в неделю в 3 классе
196 часов (всего)

Программа составлена на основе программы по учебному предмету В.03УП.01. Художественное оформление книги, дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», Сочи 2023 г., преподавателем МБУДО г. Сочи «ДХШ №3» рисунка, живописи, композиции высшей категории Рябоваловой Юлией Владимировной

г. Сочи
2024 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Художественное оформление книги» направлен на знакомство с условиями изображения иллюстрации, приобретение детьми знаний, умений и навыков по разработке макетов книг. Получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыков изобразительной грамоты. Немаловажную роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории книжного оформления.

Содержание учебного предмета «Художественное оформление книги» тесно связано с предметами «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Цветоведение» «Графическая композиция». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительные задачи: в программе по основам изобразительной грамоты и рисование, графическая композиция ставятся задачи перспективного построения, выявления объектов, обязательны требования к осознанному композиционному решению, а в программе «Цветоведение» грамотное владение тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного предмета «Художественное оформление книги» составляет 3 года.

При реализации программы учебного предмета «Художественное оформление книги» продолжительность учебных занятий с первого по третьи классы по два часа в неделю.

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

Общий объем максимальной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Художественное оформление книги» со сроком на 3 года составляет 392 часа. Из них: 196 часов аудиторные занятия, 196 часов – самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы
«Художественное оформление книги» 3 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего часов
	1		2		3		
Классы	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Самостоятельная работа (в часах)	32	32	32	34	32	34	196
Максимальная учебная нагрузка(в часах)	64	64	64	68	64	68	392
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	-	зачет	-	зачет	-	зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Художественное оформление книги» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Художественное оформление книги» предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 8 лет составляет:

- Аудиторные занятия:
1 – 3 классы – по 2 часу в неделю;
- Самостоятельная работа:
1- 3 классы – 2 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галере, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задача учебного предмета

Целью учебного предмета «Художественное оформление книги» - являются:

- приобретение учащимися теоретических и практических знаний по вопросам оформлению и иллюстрирования книги;
- ознакомить с видами изобразительного искусства, с наиболее известными работами мастеров мирового уровня, более подробно изучить виды графики;
- приобрести практические навыки в области рисунка и живописи;
- создать условия для понимания того, что книга не только источник знаний, но и предмет искусства, дающий эстетическое наслаждение;
- раскрыть представление о роли художника в оформлении книги;
- формировать умение самостоятельно выполнять композиции, иллюстрации, выделять главное в рисунке.

Задачами учебного предмета «Художественное оформление книги» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- понятие особенности книжной композиции;
- выработать творческий подход к оформлению книги ее конструированию;
- художественное выражение мысли автора в иллюстрации: умение передавать действия героев согласно тексту (эпоху, быт, костюмы);
- использование шрифта в оформлении книги;
- стимулировать активное осмысление и обобщение детьми знаний и умений, которые были получены и выработаны на основных уроках – для создания элементов оформления книги учащийся будет использовать технические приемы, вспоминать основы изображения пейзажа, портрета и пр.;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

И, конечно же, учитель, знакомя ребенка с искусством книжной иллюстрации, прививает любовь и уважение к книге, чтению и, таким образом, решает одну из важных задач школы.

Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на основании учебного предмета;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Описание дидактических единиц учебного предмета;

- Требования к уровню подготовки обучающихся;
- Формы и методы контроля, система оценок;
- Методическое обеспечение учебного процесса;

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

Методы обучения

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

- Словесное (объяснение, беседа, рассказ);
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- Практический;
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественное впечатление).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Обеспечение доступа к библиотечному фонду, во время самостоятельной работы могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Методический фонд укомплектован: таблицами, рисунками учебного характера, художественными альбомами.

Мастерская должна быть оборудована мебелью: столы, стулья, стеллажи для хранения рисунков, этажерка для хранения баночек для воды и палитры.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Художественное оформление книги» построена с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение историю создания книги, изучить этапы изготовления книги, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- иллюстрация на обложке, переплете;
- иллюстрация-заставка и иллюстрация-концовка;
- центральная полосная или двухполосная иллюстрация;
- цветное решение иллюстрации к книге;

- работа со шрифтом. Буквица;
- макет книги.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Вводный теоретический урок. Беседа и история книжного оформления. Организация рабочего места.	урок	4	2	2
2.	Знакомство с обликом и конструкцией книги.	урок	8	4	4
3.	Виды книжной печати. Плоская печать (монотипия)	урок	12	6	6
4.	Строение книги. Искусство иллюстрации.	урок	12	6	6
5.	Иллюстрирование сказок народов мира (по выбору)	урок	16	8	8
6.	Иллюстрирование произведений К.И. Чуковского	урок	12	6	6
			64	32	32
II полугодие					
7.	Рисуем отгадки к народным загадкам	урок	12	6	6
8.	Иллюстрации к сказке П. Ершова «Конек-горбунок»	урок	16	8	8
9.	Иллюстрирование литературного произведения «Аленький цветочек»	урок	12	6	6
10	Детская книга. Художники иллюстраторы детской книги.	урок	8	4	4
11	Иллюстрирование басни И.А. Крылова «Ворона и лиса»	урок	16	8	8
			64	32	32

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

I полугодие					
1.	История развития письменности. Виды шрифтов.	урок	12	6	6
2.	Рисование элемента оформления книги – буква.	урок	12	6	6
3.	Книжный шрифт. Рисованный шрифт. Авторский шрифт.	урок	24	12	12
4.	Иллюстрирование сказок и рассказов о зиме.	урок	16	8	8
			64	32	32
II полугодие					
5.	Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги.	урок	12	6	6
6.	Форзац. Плоский пейзаж в три цвета с использованием орнамента или фактуры.	урок	12	6	6
7.	Суперобложка – как реклама книги.	урок	16	8	8
8.	Титул. Небольшая иллюстрация в начале книги.	урок	12	6	6
9.	Заставка и концовка. Небольшие иллюстрации в середине и в конце книги.	урок	16	8	8
			68	34	34

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Макет книги (лекция). Составляющие элементы внешнего и внутреннего оформления книги (лекция)	урок	12	6	6

2.	Композиция иллюстрации. Законы иллюстраций в книге.	урок	12	6	6
3.	Выбор темы индивидуальной работы над макетом книги (эскизы к изготовлению книги). а) Иллюстрирование одного произведения (эскиз) б) Работа над иллюстрациями к разным произведениям (эскизы 1-5 иллюстраций) в) Работа над элементами книги (эскизы: Обложка, Титул, Буквица, Заставка, Фронтиспис, Шмутцтитул, Концовка, Суперобложка). г) Выполнение эскизов шрифтов. Шрифтовая композиция. д) Выполнение серии эскизов суперобложек к книгам. е) Эскизы ассоциативных иллюстраций по прочитанным книгам.	урок	40	20	20
			64	32	32
II полугодие					
4.	Выполнение индивидуально выбранного задания по подготовленным эскизам, выполненным в 1 полугодии. Создание книги в материале. а) Иллюстрирование одного произведения (в выбранной технике) б) Работа над иллюстрациями к разным произведениям (1-5 иллюстраций) в) Работа над элементами книги (Обложка, Титул,	урок	68	34	34

Буквица, Заставка, Фронтиспис, Шмуцтитул, Концовка, Суперобложка). г) Выполнение шрифтов. Шрифтовая композиция. д) Выполнение серии суперобложек к книгам. е) Ассоциативные иллюстрации по прочитанным книгам.				
		68	34	34

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

Первый год обучения

1. Тема: Вводный теоретический урок. Беседа и история книжного оформления. Организация рабочего места.

Цель: Познакомить с историей искусства оформления книги, научить видеть красоту в искусстве оформления книги. Научить пользоваться средствами и художественной выразительности книжной графики.

Задача: знакомство с программой художественное оформление книги, материалами и техниками, применяемые в оформлении книги. Формировать художественный вкус и бережное отношение к книге.

Самостоятельная работа: познакомиться с известными художниками иллюстраторами.

2. Тема: Знакомство с обликом и конструкцией книги.

Цель: Познакомить детей с конструкцией книги; композиционное построения рисунка для иллюстрации, колористических решений для воплощения замысла; воспитывать художественный вкус.

Задача: Провести лекционное занятие по конструкции книги, рассказать об этапах создания книги, ознакомить с названиями терминов составляющих элементов книги.

Задание для самостоятельной работы: Дома выполнить посмотреть книги различных издательств для изучения составляющих элементов книги.

3. Тема: Виды книжной печати. Плоская печать (монотипия).

Цель: Познакомить детей с видом книжной печати, плоской печатью «монотипия», развивать приемы работы красками; композиционного построения рисунка, колористических решений для воплощения замысла; воспитывать художественный вкус.

Задача: Развить творческую активность и творческие способности детей путем создания быстрой и эффектной работы, что обязательно приведет к радости творчества и удовольствию от результата, образное представление, ассоциативно-образное мышление, познавательную активность, зрительную память, воображение, художественную фантазию, интерес, навыки владения

художественными материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в работе.

Предлагаемое аудиторное задание: На данном уроке учащиеся выполняют задание на следующую тему: «Мы рисуем время года – осень, зиму, весну, лето»
Задание для самостоятельной работы: Дома выполнить ряд работ по новой технологии «Монотипия».

4. Тема: Строение книги. Искусство иллюстрации.

Цель: Сформировать представление об основных элементах книги. Познакомить детей и искусством иллюстрации. Развить ассоциативное- образное мышление, творческую и познавательную активность.

Задача: Показать взаимосвязь образа слова художественного образа иллюстрации. Развить наблюдательность и творческие способности учащихся. Пробудить интерес и почитание к наследию русской культуры.

Предлагаемое аудиторное задание: В качестве практической работы предлагается вспомнить небольшой отрывок из сказки или рассказа. Проиллюстрировать понравившийся эпизод.

Задание для самостоятельной работы: прочитать произведение и проиллюстрировать понравившийся эпизод.

5. Тема: Иллюстрирование сказок народов мира (по выбору)

Цель: Создать условия для понимания того, что книга не только источник знаний, но и предмет искусства, дающий эстетическое наслаждение. Раскрыть представление о роли художника в оформлении книги. Привить любовь и уважение к книге как виду искусства. Формировать умения самостоятельно выполнять композиции иллюстрации, выделять главное в рисунке.

Задача: Раскрытие смысла и назначения иллюстрации, роли художника в создании иллюстрации. Художественное выражение мысли автора в иллюстрации: умения передавать действия героев согласно тексту (эпоху, быт, костюмы). Расширение межпредметных связей.

Предлагаемое аудиторное задание: Разработки эскизов по сказки, наиболее понравившейся учащемуся.

Задание для самостоятельной работы: Знакомства с условиями изображения иллюстрации к сказкам народов мира. Выполнение эскизов к сказкам.

6. Тема: Иллюстрирование произведений К.И. Чуковского

Цель: Знакомство с работой художника-иллюстратора. Развитие ассоциативного мышления, воображения, эстетического восприятия, творческих способностей, формирование культуры творческой личности.

Задача: Формирование целенаправленного и устойчивого интереса к рисунку. Воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия.

Предлагаемое аудиторное задание: Разработка эскизов к произведениям Корнея Чуковского.

Задание для самостоятельной работы: Дома выполните первоначальный эскиз к одному из произведений «Тараканище» или «Путаница»

7. Тема: Рисуем отгадки к народным загадкам.

Цель: Знакомство с устным народным творчеством.

Задача: Грамотное владение композицией, линией, цветом. Развитие мышления, воображения.

Предлагаемое аудиторное задание: Проиллюстрировать загадки. Детям предлагается продумать композицию так, чтобы по возможности отгадку можно было увидеть не рядом с текстом загадки. Лист можно согнуть, как открытку. Текст загадки быстро и красиво пишется печатными буквами (показать, как строится вспомогательная сетка под строчки). Порядок работы такой: сначала карандашом в тонких линиях намечают изображение, а затем выполняется в цвете.

Задание для самостоятельной работы: Выполнить иллюстрацию на свое усмотрение.

8. Тема: Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок»

Цель: Всестороннее развитие личности каждого учащегося средствами изобразительного искусства. Развить фантазию, учить детей изображению различных тематических предметов, рисованию людей, пейзажа по литературному описанию.

Задача: Научить методически верной последовательности изображения иллюстрации, видеть конструкцию предметов, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Использование законов перспективы, композиции. Использование цвета как средства передачи настроения. Сформировать желание узнавать новое и пробовать новые техники.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок». От эскиза к завершению. Цветовое решение.

Задание для самостоятельной работы: Познакомиться с художниками сказочниками. Выполнить эскизы по заданной теме.

9. Тема: Иллюстрация к литературному произведению «Аленький цветочек».

Цель: Беседа на тему красоты русского деревянного, каменного зодчества, искусства плотников и каменщиков, об интерьере крестьянской, боярской избы. Формирование нравственных убеждений через оценку героев и сопереживание им;

Задача: Научить анализу художественного произведения на сюжетном, языковом, идейном уровнях; формировать умения осмысливать, воссоздавать, воспроизводить прочитанное для полноценного восприятия произведения. Развить творческое мышление, воображение;

Предлагаемое аудиторное задание: Тематическое рисование – иллюстрация к произведению С. Аксакова «Аленький цветочек»; композиция, перспектива (карандаш, гуашь).

Задание для самостоятельной работы: Выполнить эскизы к данному произведению.

10. Тема: Детская книга. Художники иллюстраторы детской книги.

Цель: Показать учащимся необходимость иллюстрации в книге.

Задача: Убедить учащихся в том, что иллюстрация помогает глубже понять содержание самой книги. Показать особенности творчества художников-иллюстраторов В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, Ю.А. Васнецова. Развитие творческих способностей учащихся.

Предлагаемые аудиторские задания: Выполнение иллюстраций к детской книге. (по выбору) а также разработка шрифта для детской книги (учащиеся приступают к выполнению работы, учитель оказывает индивидуальную помощь).

Задание для самостоятельной работы: Работа над эскизами в цвете.

11. Тема: Иллюстрирование басни И.А. Крылова «Ворона и лиса»

Цель: Развивать творческое воображение, умение самостоятельно выбрать сюжет из басни и проиллюстрировать его, передавать конструктивное строение, цвета изображаемых объектов;

Задача: Совершенствовать навыки передачи сюжета литературного произведения в рисунке.

Предлагаемые аудиторские задания: работа начинается с выбора сюжета и составления эскиза иллюстрации. Выполняется линейный рисунок, анализируется конструктивное строение изображаемых героев, перспективное расположение, линия горизонта и точка схода. Работа акварелью может выполняться по- сухому и по-сырому. Передается изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве: для отдаленных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета.

Задание для самостоятельной работы: Работа над эскизами, цветовой поиск.

Второй год обучения

1. Тема: История развития письменности. Виды шрифтов.

Цель: Формировать знания у учащихся по истории развития шрифта и познакомить с его классификацией;

Задача: Дать сведения об истории письменности, рукописных книг, книгопечатанья, каллиграфии и принципах образования шрифта.

Предлагаемое аудиторское задание: Придумать и изобразить, каким шрифтом могла быть выполнена детская книга: «Пирог», «Две вороны», «Золотой петушок».

Задание для самостоятельной работы: ознакомится с разнообразными шрифтами. Сделать наброски.

2. Тема: Рисование элемента оформления книги – буквица.

Цель: Создание условий для формирования творческого восприятия мира, творческого подхода к работе, развития общей эрудиции и кругозора;

Задача: Развитие графических умений и навыков;

Предлагаемое аудиторское задание: Изображение на листе пословицу или поговорку с использованием буквицы. Расположить лист (вертикально, горизонтально), разлиновать. Оставить место для «буквицы», написать текст

печатными буквами, соблюдая правила. Нарисовать «буквицу», учитывая необходимость её угадывания.

Задание для самостоятельной работы: Цветовой поиск буквицы.

3. Тема: Книжный шрифт. Рисованный шрифт. Авторский шрифт.

Цель: Развить чувство композиции, графическое умение и навыки.

Задача: Формировать умение составлять эскиз букв.

Предлагаемое аудиторное задание: Учащиеся вытаскивают букву, написанную на карточке. Затем вспоминают слова, начинающиеся на эту букву, например, буква В (ветка, ворона, вода, весло, виноград). И приступают к творческой работе.

Задание для самостоятельной работы: Разработка шрифта.

4. Тема: Иллюстрирование к сказкам и рассказам о зиме.

Цель: Закрепить навыки работы акварельными и гуашевыми красками, закрепить навыки изображения пейзажа, животных и людей. Изучение структуры книги и видов книжных иллюстраций;

Задача: Развитие фантазии, образного мышления, умения создавать художественный образ. Воспитание эстетических чувств и уважения к творческим достижениям известных художников и к искусству в целом.

Предлагаемые аудиторные задания: Выбор и обсуждение выбранных сказок, выделение художественных образов, присутствующих в сказки. Самостоятельная работа учащихся – определение замысла работы, выполнение наброска, работа красками.

Задания для самостоятельной работы: Выполнение эскизов и зарисовок. Цветовой поиск.

5. Тема: Обложка. Иллюстрация с использованием шрифта в названии книги.

Цель: Воспитывать интерес к книге, способствовать эстетическому воспитанию школьников средствами искусства. Развивать знания об искусстве оформления книги, её обложке; навыки работы красками, чувство композиционного равновесия.

Задача: Получить навыки в составлении обложки к книге.

Предлагаемые аудиторные задания: Создать обложку - один из главных элементов книги, в сжатой форме передающий смысл, содержание и дух литературного произведения, а также несущий декоративные функции.

Задания для самостоятельной работы: Работа над эскизами. Цветовой поиск.

6. Тема: Форзац. Плоский пейзаж в три цвета с использованием орнамента или фактуры.

Цель: Обобщить знания детей по изученному форзацу.

Задача: Учить детей видеть и устанавливать единую мысль в разных областях искусства.

Предлагаемые аудиторные задания: Создать форзац - элемент конструкции книги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой, выполняющий декоративно-оформительскую функцию.

Задания для самостоятельной работы: Изучение конструкции книги. Сбор материала. Эскизы в цвете.

7. Тема: Суперобложка - как реклама книги.

Цель: Воспитывать интерес к книге, способствовать эстетическому воспитанию школьников средствами искусства. Развивать знания об искусстве оформления книги и ее рекламе; навыки работы красками, чувство композиционного равновесия.

Задача: Получить навыки в составлении суперобложки к книге.

Предлагаемые аудиторные задания: Создать суперобложку – один из важных элементов книги, в сжатой форме передающий смысл, содержание и дух литературного произведения, а также несущий декоративные функции.

Задания для самостоятельной работы: Работа над эскизами. Цветовой поиск.

8. Тема: Титул. Небольшая иллюстрация в начале книги.

Цель: Организация работы по оформлению титульного листа.

Задача: Научить вставлять фигурный текст и оформлять титульный лист.

Предлагаемые аудиторные задания: Создать титульный лист - элемент книги, несущий смысловую и декоративную нагрузку, содержащий заглавие издания, фамилию автора, название издательства и год создания.

Задания для самостоятельной работы: Выбрать шрифт и сделать зарисовки деталей орнамента.

9. Тема: Заставка и концовки. Небольшие иллюстрации в середине и в конце книг.

Цель: Организация работы по оформлению иллюстраций, заставок и концовки для книг.

Задача: Научить выполнять заставки и концовки, небольшие иллюстрации для книг.

Предлагаемые аудиторные задания: Создать заставку - небольшую орнаментальную или изобразительную композицию, выделяющую и украшающую начало раздела в книге.

Создать концовку - орнаментальную или сюжетно-тематическую композицию, завершающую и украшающую книгу или отдельный ее раздел.

Задания для самостоятельной работы: Зарисовки предметов быта, элементов пейзажа, деталей орнамента.

Третий год обучения

1. Тема: Макет книги (лекция). Составляющие элементы внешнего и внутреннего оформления книги (лекция)

Цель: Воспитать интерес к книге, развивать знания об искусстве оформления книги.

Задачи: Изучение типов обложек книг. Области применения различных переплетов. Создание макета книжной обложки. Экскурсия в мир книг. Книжная иллюстрация. Знакомство с разновидностями книжных иллюстраций, шрифтов,

оформлений книжных обложек. Знакомство с понятиями «книжная иллюстрация», «суперобложка», «гравюра», «форзац», «ляссе».

Самостоятельная работа: изучение примеров оформления обложек книг для детей.

2. Тема: Композиция иллюстрации. Законы иллюстраций в книге.

Цель: Изучение книжной графики разных веков.

Художники Средневековья и Возрождения. Знакомство с книжной миниатюрой и старинными средневековыми книгами. Появление первых печатных техник. Офорты мастеров возрождения. Знакомство с художниками эпохи модерна (такие Альфонс Муха, Артур Рэхэм) и с современными авторами (Барри Мозер и др.). Книжная иллюстрация в СССР. Знакомство с разновидностями книжных иллюстраций, шрифтов, оформлений книжных обложек.

Предлагаемые аудиторные задания: Выполнение упражнений на композиционное построение оформления обложки книги.

Самостоятельная работа: выполнение эскиза обложки книги на заданную тему. Выполнение копий работ таких авторов, как Лисицкий Л. М., Бродский С. Г.

3. Тема: Выбор темы индивидуальной работы над макетом книги (эскизы к изготовлению книги).

Цель: Создание эскиза макета книги.

Предлагаемые аудиторные задания: а) Иллюстрирование одного произведения (эскиз)

б) Работа над иллюстрациями к разным произведениям (эскизы 1-5 иллюстраций)

в) Работа над элементами книги (эскизы: Обложка, Титул, Буквица, Заставка, Фронтиспис, Шмуцтитул, Концовка, Суперобложка).

г) Выполнение эскизов шрифтов. Шрифтовая композиция.

д) Выполнение серии эскизов суперобложек к книгам.

е) Эскизы ассоциативных иллюстраций по прочитанным книгам.

Самостоятельная работа: Выполнение копий работ разных авторов.

4. Тема: Выполнение индивидуально выбранного задания по подготовленным эскизам, выполненным в 1 полугодии. Создание книги в материале.

Цель: Создание книги в материале.

Предлагаемые аудиторные задания: Учащимся самостоятельно выбирается техника выполнения и оформления обложки и страниц (из ранее изученного). Объем макета – 12-14 страниц формата А3.

а) Иллюстрирование одного произведения (в выбранной технике)

б) Работа над иллюстрациями к разным произведениям (1-5 иллюстраций)

в) Работа над элементами книги (Обложка, Титул, Буквица, Заставка, Фронтиспис, Шмуцтитул, Концовка, Суперобложка).

г) Выполнение шрифтов. Шрифтовая композиция.

д) Выполнение серии суперобложек к книгам.

е) Ассоциативные иллюстрации по прочитанным книгам.

Самостоятельная работа: Выполнение копий работ разных авторов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Результатом освоения учебного предмета «Художественное оформление книги» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Истории издания книги;
- Основы книжного оформления и его элементов;
- Строение книги – из каких частей она состоит;
- Общий стиль книги;
- Ритм композиции;
- Создание иллюстраций – заставок и концовок;
- Работа со шрифтом. Буквица;
- Разработка оригинал – макета книги;
- Особенности книжной конструкции;
- Разработка макета.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

1 год обучения

- знания:

- ✓ Понятий и терминов, используемых при работе над оформлением книги;
- ✓ Понятия основ книжного оформления;
- ✓ Стиль литературного произведения;
- ✓ Решение композиционных задач;
- ✓ Симметрия и асимметрия;
- ✓ Ритм;

- умения:

- ✓ Уравновешивать основные элементы на листе;
- ✓ Четко выделять композиционный центр;
- ✓ Сбор материала;

- навыки:

- ✓ Владения основными методами и приемами исследовательской и практической работы;
- ✓ Поэтапное выполнение работы;
- ✓ Приобретение опыта работы над оформлением книги.

2 год обучения

- знания:

- ✓ Понятий и терминов, используемых при работе над оформлением книги;
- ✓ Классификация шрифта;
- ✓ Стилевое единство;
- ✓ Целостность художественного оформления книги;

- ✓ Логическая связь рисунка букв с техникой исполнения;

- умения:

- ✓ Оформлять суперобложку;
- ✓ Оформлять обложку;
- ✓ Композиционное решение книги;
- ✓ Буквица;

- навыки:

- ✓ Организация структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- ✓ Разработки сюжета;
- ✓ Применения визуальных эффектов в композиции;

3 год обучения

- знания:

- ✓ Понятий и терминов, используемых при работе над оформлением книги;
- ✓ Творческий подход к оформлению книги и ее конструирования;
- ✓ Использования шрифта в оформлении книги;

- умения:

- ✓ Создавать сложные художественные образы;
- ✓ Создание оригинальной, сложной тематической композиции;
- ✓ Создание иллюстраций – заставок и концовок;
- ✓ Использование шрифта в оформлении книги;
- ✓ Уметь логически выстраивать серию работ;
- ✓ Создавать макеты книги;

- навыки:

- ✓ Организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- ✓ Составлять собственные шрифты;
- ✓ Грамотно составлять и изображать иллюстрации;
- ✓ Грамотное составление макета книги;

4. ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся 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, обсуждение этапов работы над иллюстрацией к книге, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств, обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ.

Сроки проведения итоговой аттестации:

- в конце каждой учебной четверти;
- в конце учебного года.

Критерии оценок.

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических, самостоятельных работ по сбору материала) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Работа над книжной иллюстрацией ведется на учебных аудиторных занятиях. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, создание цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого полугодия должно стать не менее двух-трех законченных работ. Техника исполнения и формат работы обсуждается с педагогом. При всей углубленности и широте задач, она должна быть вполне доступна ученику.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Обучение художественному оформлению книги должно сопровождаться выполнением домашних заданий. Каждое программное задание предусматривает поисковый материал, выполнение зарисовок, эскизов по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность

выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Самостоятельная (внеурочная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические материалы.

Для успешного результата в освоении программы по художественному оформлению книги необходимы следующие учебно-методические пособия:

- схематические или символические – рисунки детей, схемы строения человека, архитектуры, растений; таблицы с изображением цветового круга; -
- таблицы по живописи;
- таблицы по цветоведению;
- картинные и картинно - динамические репродукции (диски, кассеты);
- учебники, пособия, альбомы по художественному оформлению книги, шрифты и т.д.;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- интернет-ресурсы;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. Москва, 1990.
2. Бринхерст Р. Основы стиля в типографике. Москва, 2006.
3. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. Москва, 1984.
4. Гончарова Н.А. Композиция и архитектура книги. Москва, 1990.
5. Дехтерев Б.Е. Что такое книжная иллюстрация? Москва, 1990.
6. Жили-были книги... История книги и книгопечатания, структура книги. Москва, 2003.
7. Лаптев В.В. Типографика: порядок и хаос. Москва, 2008.
8. Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. Москва, 1966.
9. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. Москва, 1986.
10. Чихольд Я. Облик книги. Москва, 2009.
11. Эванс П. Форма Фальц Формат. Москва, 2005.