

Департамент по образованию администрации Волгограда
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

Принята на заседании
педагогического совета
Центра «Олимпия»
(протокол от «31» марта 2021г. №4)

Утверждена
приказом от «5» апреля 2021г. №42
Директор Центра «Олимпия»
Егорова Г.В.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

Студия книжной графики, иллюстрации и дизайна

«Волшебная книга»

Возраст обучающихся — 11–16 лет

Срок реализации — 1 год

Автор-составитель:
Конькова Юлия Викторовна,
педагог дополнительного
образования

Волгоград, 2021

Пояснительная записка

Общеобразовательная общеразвивающая программа студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» по содержательной, тематической направленности является **художественной**; по функциональному назначению – досуговой; по форме организации – групповой; по времени реализации – долгосрочной; по уровню сложности – базовый.

Программа направлена на создание благоприятных условий для художественно-творческого развития личности обучающегося и освоения им знаний, умений и навыков в области книжной графики, иллюстрации и дизайна.

Актуальность. Актуальность данной программы выражается в её практической значимости. Приобретение художественно-выразительных навыков книжной графики и иллюстрации способствует повышению уровня художественного восприятия учащихся, формированию интереса и желания не только рассматривать иллюстрации, но и самим рисовать их.

Данная программа рассматривает книжную графику, как составную часть в системе обучения детей рисованию на дополнительных занятиях изобразительным искусством, разрешает вопрос о живом и непосредственном участии творческих способностей обучающихся в образовательном процессе – в его общем и целостном течении. Иллюстрирование активно содействует развитию таких способностей обучающихся, как: воображение, зрительная память, умение грамотно составлять композицию изображения, эстетическое восприятие графики.

Педагогическая целесообразность программы студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся компетенции, необходимые им для успешной художественно-творческой деятельности в русле традиционных изобразительных техник книжной графики иллюстрации и дизайна; эмоционально-ценностное отношение к отечественному художественному культурному наследию, высокие духовно-нравственные качества, идеалы и ценности.

Программа «Судии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» отличается **актуальностью и новизной**. Создана целостная программа по искусству каллиграфии и рукописной книги, включающая широкий спектр различных видов книжной графики, работ и оформлений. Программа содержит различные виды методов и форм организации образовательного процесса, систематизированный теоретический и практический материал.

Отличительные особенности данной программы заключаются в рассмотрении книги (книжной графики, иллюстрации и дизайна) с точки зрения её художественно-образной выразительности и применении средств этой выразительности в образовательном процессе и художественном творчестве.

«Студия книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» – авторская программа, разработанная на основе следующих государственных нормативных документов по образованию:

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012);
- Концепция развития дополнительного образования обучающихся (утв. Правительством РФ от 04.09.2014 г. № 1726);
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Содержание программы ориентировано на становление личности как субъекта художественно-творческой деятельности, стимулирование творческой, познавательной активности, формирование внутренней мотивации к созидательной деятельности. Также содержание программы направлено на формирование высокой культуры творческой личности, приобщение

обучающихся к мировым и общечеловеческим ценностям через собственное творчество, освоение художественного традиционного опыта мастеров книжного дела, в том числе книжной графики, иллюстрации и дизайна прошлого и настоящего. Содержание программы расширяет кругозор обучающихся, их представления об искусстве книжной графики, её направленностях и ценности даже в современном мире; изобразительном искусстве, о законах и принципах её создания; знакомит с историей книги и книжной культуры, образцами отечественного и зарубежного изобразительного искусства в мире книги; формирует чувство гармонии и прекрасного. В процессе реализации программы существенно важным является создание педагогом условий для социального, культурного и профессионального самоопределения обучающегося, его творческой самореализации, интеграции в систему мирового наследия и культур. Особое значение имеет взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей обучающегося.

В программе книжная графика, иллюстрация и дизайн представлены как особая специфическая сфера творческой деятельности и самореализации личности, результат труда, наследия и деятельности человека и общества. Содержание программы построено таким образом, чтобы у обучающихся сложилось понимание о целостном представлении книжной иллюстрации.

Занятия по программе включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы художественных материалов, оборудования и инструментов. Структура теоретических занятий включает в себя такие формы организации образовательного процесса, как дискуссия, практикум, круглый стол, арт-лаборатория. Теоретическая часть занятия должна быть максимально информативной и содержать необходимые сведения о теме и предмете знания. Практическая часть ориентирована на художественно-творческую деятельность обучающегося. Практическая часть включает в себя творческие проектные задания в контексте изучаемого материала.

Задачи теоретических и практических занятий определяют выбор педагога методов и форм организации образовательного процесса.

В структуру программы входят три образовательных блока: теория, практика, проект. Содержание программы объединено в тематические разделы, реализующие задачи:

1) Знакомство с изучаемым предметом, подготовка рабочего места, художественных материалов и инструментов для практических занятий;

2) Формирование общекультурной компетентности, высокой информационной культуры и целостного представления обучающихся о книжной графике и иллюстрации, истории её развития и бытия в современных социокультурных условиях;

3) Формирование системы знаний в области изобразительного искусства: графики, живописи, дизайна, книжной иллюстрации и компьютерной технологии в профессиональной компетентности, необходимой для создания авторских произведений искусства по книжной графике.

Разделы программы предусматривают не только освоение системы теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта.

Адресат программы.

Программа студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» предусматривает обучение книжной иллюстрации с нулевого уровня, предназначена для обучающихся среднего и старшего возраста. Данный возраст является сенситивным для развития творческих способностей, мышления и приобретения накопившегося опыта в сфере художественной иллюстрации. Обучающиеся осваивают базовый уровень программы, они способны усваивать теоретический материал по книжной графике, иллюстрации и дизайну, изобразительному искусству, а также выполнять арт-проекты.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» 11–16 лет. Условия набора в коллектив: принимаются все желающие.

Уровень программы: базовый.

Объем и сроки реализации программы.

В соответствии с концепцией учебного плана программа «Студия книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга» рассчитана на 1 год обучения (с сентября по июнь включительно), 160 часов. Включает в себя следующие этапы освоения программы:

I этап – подготовительный;

II этап – освоение знаний в сфере станковой и книжной графике, иллюстраций; формирование графической культуры обучающихся;

III этап – освоение знаний в области изобразительного искусства (живописи, графики и дизайна), необходимых для создания авторских книжных иллюстраций.

Форма обучения – очная.

Режим занятий:

В соответствии с концепцией учебного плана программа рассчитана на 4 часа в неделю – 160 часа в год (занятия по программе реализуются в период с сентября по июнь включительно). Периодичность занятий 2 раза в неделю. Длительность одного урока 45 минут в соответствии с СанПиНом и возрастными особенностями среднего и старшего школьного возраста.

Количество обучающихся в одной группе – 7-15 чел.

Особенности организации образовательного процесса. Формируются группы обучающихся одной возрастной категории постоянного состава. Приоритетные формы организации образовательного процесса: творческий семинар, обучающий семинар, мастер-класс, арт-лаборатория, дискуссия, арт-мастерская, выставка. Формы организации образовательного процесса определяются количеством обучающихся, особенностями изучаемого теоретического и практического материала, местом и временем проведения занятия, применяемыми средствами и методами обучения: мастер-класс, арт-лаборатория, творческий семинар, арт-мастерская, дискуссия и др.

Цель программы – формирование у обучающихся художественно-выразительных навыков книжной графики, иллюстрации и дизайна на основе наследия мировой книжной культуры.

Логика освоения учебных тем определена следующими **задачами**:

Образовательные (предметные):

1. сформировать базовые знания о композиции в книжной графике и различных графических техник и приёмов работы;
2. сформировать у обучающихся систему знаний в сфере истории зарождения книжного наследия и становления книжной графики, иллюстрации и дизайна; форм её создания в художественном плане, выразительных средств и художественных особенностей в циклах оформления;
3. сформировать знания о принципах оформления книги и типах печатной графики;
4. сформировать знания о современных тенденциях развития книги, о традиционных и современных стилях, выразительных средствах книжной иллюстрации, графики и дизайна.

Личностные:

- 1.развивать духовно-нравственное воспитание обучающихся через постижение эстетики и ценности, книги как целого мира;
2. развивать зрительную память и способности к изучению материальной культуры, представления и воображения обучающихся;
3. сформировать у обучающихся способности эффективно работать самостоятельно выстраивать линию творческого поведения в коллективе, откликаться на события окружающей жизни, слышать собеседника и принимать его точку зрения, отстаивать собственную позицию. Участвовать в коллективных и индивидуальных художественных проектах, и конкурсах;
4. сформировать у обучающихся способности самостоятельно добывать, обрабатывать и применять информацию по насущным проблемам различной типологии, осуществлять творческую рефлексия с целью совершенствования собственной художественно-творческой деятельности, грамотно и эффективно

проектировать, организовывать, реализовывать творческий процесс, работу над различными проектами, понимать необходимость добросовестного отношения, ответственности к труду и учебе.

Метапредметные:

1. сформировать у обучающихся художественно-образное и ассоциативное мышление, эстетический вкус, устойчивый интерес к книжной графике и иллюстрации, дизайну и миру изобразительного искусства.

2. сформировать способности ориентироваться и применять современные средства книжной графики и выявлять специфику различных видов книжной графики и иллюстрации.

3. сформировать умения проектировать авторские арт-объекты и создавать произведения искусства в различных иллюстративных стилях.

Учебный план

№ п/п	Наименование разделов плана	Общее коли- чество часов	В том числе		Формы организации занятий	Формы аттестации/контро ля
			теория	практик а		
1	2	3	4	5	6	7
1	Вводное занятие	1	1	-		
1.1	Вводная часть, цели и задачи курса	1	1	-	Обучающий семинар	Опрос
2	Книжная графика и иллюстрация	65	20	45		
2.1	Мир книги	4	1	3	Обучающие семинары, творческие семинары	Тестирование, анкетирование
2.2	История книги	3	1	2	Обучающие семинары, творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
2.3	Эстетика и мировое книжное наследие	3	1	2	Арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ
2.4	Духовная культура книги	4	1	3	Мастер-классы, арт-лаборатории	Тестирование, анкетирование
2.5	Книга и её традиции	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
2.6	Книга в материальной культуре	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
2.7	Традиции становления печатной книги	4	1	3	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
2.8	Оформление книги. Типы печатной графики	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
2.9	Ксилография	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.10	Литография	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.11	Офорт	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.12	Шелкография	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.13	Линогравюра	5	2	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.14	Монотипия	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.15	Скоропись, вязь. Шрифты	3	1	2	Мастер-классы,	Контент-анализ творческих работ

					творческие семинары	
2.16	Русская рукописная и печатная книга	3	1	2	Арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ
2.17	Специфика рукописной книги	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.18	Книга в современном мире.	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
2.19	Эволюция книги. Классическая книга, модерн, постмодернизм.	3	1	2	Арт-лаборатории	Анкетирование
3	Мир творчества: композиция, живопись, графика, дизайн	77	24	53		
3.1	Творчество как особый вид деятельности	4	1	3	Обучающие семинары, творческие семинары	Тестирование, анкетирование
3.2	Законы творчества	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
3.3	Композиционное конструирование объекта	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
3.4	Композиция	4	1	3	Обучающие семинары, творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.5	Статика и динамика	3	1	2	Обучающие семинары, творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.6	Стили и направления в изобразительном оформлении книги	4	1	3	Мастер-классы, арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ
3.7	Разнообразие стилей	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.8	Традиционные и современные стили	4	1	3	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.9	Выразительные средства книжной иллюстрации	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.10	Выразительные средства графики	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
3.11	Линия. Пятно. Штрих	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
3.12	Цвет. Колорит. Свет	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
3.13	Дизайн и цифровая иллюстрация	3	1	2	Арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ,

						тестирование
3.14	Стилистика художественного проектирования	4	1	3	Арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ, тестирование
3.15	Графический дизайн	3	1	2	Арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ, тестирование
3.16	Художественные традиции книжной графики в творчестве	3	1	2	Мастер-классы, арт-лаборатории	Контент-анализ творческих работ, тестирование
3.17	Принципы применения живописных графических приёмов в книжной иллюстрации	5	2	3	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.18	Специфика книжной иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.19	Русская народная культура и графика	4	1	3	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.20	Средства графики в русской народной культуре	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.21	Графические произведения	3	1	2	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.22	Книжная графика и дизайн	2	1	1	Творческие семинары	Контент-анализ творческих работ
3.23	Дизайн книги	3	1	2	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
	Художественная выставка и презентация арт-проектов	1	-	1	Выставка	Контент-анализ творческих работ
4	Пленэрная практика как необходимый элемент в творчестве художника-графика	16	3	13		
4.1	История пленэрной живописи. Пленэрная живопись как особый вид искусства	1	1	-	Обучающий семинар	Опрос
4.2	Растения, цветы акварелью	3	-	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
4.3	Зарисовки города. Пейзаж	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
4.4	Зарисовки друг друга	4	1	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ
4.5	Человек в пейзаже – зарисовки с натуры	3	-	3	Мастер-классы	Контент-анализ творческих работ

	Художественная презентация и презентация арт- проектов	1	-	1	Выставка по итогам пленэра	Контент-анализ творческих работ
	Итого:	160	48	112		

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Раздел 1. Вводное занятие (1 час)

Тема 1.1. Вводная часть, цели и задачи курса

Теория: оборудование, художественные материалы и инструменты, необходимые для занятий. Специфика работы художника.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: опрос.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Раздел 2. Книжная графика и иллюстрация (65 часов)

Тема 2.1. Мир книги

Теория: Исторические корни формирования и создания объекта наследия «КНИГА». Культура создания книги. Этапы формирования эволюция книги.

Практика: на тему «Рассказ и его иллюстрация».

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: тестирование, анкетирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.2. История книги

Теория: история появления и становления «КНИГИ». Книга как художественный объект прошлого.

Практика: выбор стилистики иллюстраций для выбранного рассказа

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.3. Эстетика и мировое книжное наследие

Книжная эстетика. Эстетические свойства книжной графики и иллюстрации.

Практика: типы развёрстки иллюстраций в книге

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.4. Духовная культура книги

Теория: Духовные ценности книги и художественного наполнения.

Практика: изучение типов декоративной книжной композиции

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: тестирование, анкетирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.5. Книга и её традиции

Теория. понятие традиции в книге. Способы оформления, развёрстка, принципы иллюстраций и их смысл, графическое наполнение произведений.

Практика: графический набросок обложки

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.6. Книга в материальной культуре

Теория: Мировая книжная материальная культура в контексте исторических, природных и социокультурных условий. Книга в доме и интерьере. Библиотеки.

Практика: подбор цветового оформления обложки (варианты)

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.7. Традиции становления печатной книги

Теория: Печатная книга как новый виток развития изобразительного искусства.

Практика: Развитие композиции относительно типа композиции.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.8. Оформление печатной книги. Типы печатной графики

Теория: Особенности оформления печатной книги в старину и в наше время. Офорт, литография, линогравюра и тд.

Практика: Развитие композиции относительно типа композиции

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.9. Ксилография

Теория: История, становление, художественная ценность.

Практика: Развитие композиции относительно типа композиции

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.10. Литография

Теория: Историческая необходимость, история развития, наше время..

Практика: Развитие композиции относительно типа композиции

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.11. Офорт

Теория: Время появления, новые методы, художественная ценность.

Практика: Развитие композиции относительно типа композиции.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.12. Шелкография

Теория: История возникновения. Распространение по миру. Особенности и уникальность художественного приёма.

Практика: Выполнение суперобложки в технике шелкографии.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.13. Линогравюра

Теория: история становления и развития линогравюры как наиболее молодого вида печатной графики. Материалы и инструменты для линогравюры.

Практика: практика создания оттиска заглавной буквы

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.14. Монотипия

Теория: Возникновение и развитие. Реалии появления и материалы современности.

Практика: выполнение каллиграфических этюдов, композиция по типу монотипия

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.15. Шрифты

Теория: Шрифты как отдельный элемент графического наполнения книги. Особенности и развитие. Разнообразие классических и современных шрифтов.

Практика: выполнение каллиграфических букв разными представленными шрифтами.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.16. Русская рукописная и печатная книга

Теория: история русской рукописной и печатной книги. Иван Фёдоров. Элементы особенностей рукописной русской и печатной книги.

Практика: просмотр имеющегося материала у учащихся, рекомендации.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.17. Специфика рукописной книги

Теория: Специфические особенности художественного и технического оформления рукописных книг. Тематика рукописных книг. Содержание рукописных книг.

Практика: Написание заглавных букв пером.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.18. Книга в современном мире

Теория: формы и особенности книги в мире современных информационных технологии. Книга как элемент трансформации.

Практика: копирование книжной иллюстрации

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 2.19. Эволюция книги. Классическая книга, модерн, постмодернизм

Теория: Отличие и сходство, особенности и неповторимость, художественные приёмы и графические решения.

Практика: подведение итогов разделов и доработка имеющегося материала

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: анкетирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Раздел 3. Мир творчества: композиция, графика, живопись, дизайн (77 часов)

Тема 3.1. Творчество как особый вид деятельности. Силуэт

Теория: творчество как специфическая сфера деятельности человека. Силуэт и его специфика.

Практика: выполнение декоративной композиции на тему «Силуэт»

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: тестирование, анкетирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.2. Законы творчества. Раскладка

Теория: применение законов творчества. Раскладка как элемент трансформации пространства, фигуры.

Практика: выполнение раскладки в книжной графике

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.3. Композиционное конструирование объекта. Линия

Теория: композиционные схемы. Композиция в различных видах изобразительного искусства. Линия как элемент двумерной модели мира

Практика: выполнение линейного наброска-рисунка в одно движение

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.4. Композиция

Теория: композиционные приёмы как частного так и общего оформления книги.

Типы заполнения иллюстративных композиций. Ковровое заполнение

Практика: выполнение декоративной композиции по типу «Коврового заполнения».

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.5. Статика и динамика

Теория: понятия статики и динамики в композиции. Выполнение композиций с применением средств статики и динамики в типе островного заполнения композиции

Практика: выполнение композиции «Островного заполнения».

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.6. Стили и направления в изобразительном оформлении книги

Теория: понятие «стиль» в изобразительном аспекте книги. Композиция «Медальон»

Практика: выполнение композиции на тему «Медальон»

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.7. Разнообразие стилей

Теория: художественные стили в отечественном и зарубежном станковой книжной графике. Стилистика. Стилизация.

Практика: Последовательная компоновка нарисованного материала в целостную систему иллюстрированного рассказа. Разбор недочётов.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.8. Традиционные и современные стили

Теория: традиционные и современные стили в станковой книжной графике.

Практика: Окончательный выбор стиля книги.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.9. Выразительные средства книжной иллюстрации

Теория: цвет в иллюстрации. Колористическая палитра и цветовые акценты. Художественные приемы в иллюстрации.

Практика: выполнение цветowych заливок.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.10. Выразительные средства графики

Теория: Графика как элемент выражения настроения, чувств и мыслей.

Практика: Знакомство с произведениями мировых иллюстраторов.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.11. Линия. Пятно. Штрих

Теория: художественные возможности линии, пятна и штриха. Штриховка. Линейный рисунок. Плоскостное графическое изображение.

Практика: выполнение графических упражнений.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.12. Цвет. Колорит. Свет

Теория: цвет. Колористическая палитра и цветовые акценты. Художественные приемы.

Практика: выполнение задания «цветовой круг».

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.13. Дизайн и цифровая иллюстрация

Теория: Дизайн и цифровая иллюстрация. Оцифровка изображений. Цифровая иллюстрация на службе у дизайнера.

Практика: выполнение иллюстрации с применением цифровых элементов.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ, тестирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.14. Стилистика художественного проектирования

Теория: стилистика в художественном проекте. Специфические особенности художественных проектов, выполненных в различных стилях.

Практика: выполнение художественного проекта на свободную тему.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ, тестирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.15. Графический дизайн

Теория: принципы графического дизайна. Авторский дизайн-проект.

Практика: выполнение графического дизайн-проекта связанного с выбранным произведением.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ, тестирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.16. Художественные традиции книжной графики в творчестве

Теория: Художественные традиции в книжной графике. Применение традиционных приёмов. Творчество как элемент обогащение художественных традиций .

Практика: выполнение композиции в одной из печатных манер.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ, тестирование.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.17. Принципы применения живописных графических приёмов в книжной иллюстрации

Теория: правила создания «книги» как произведения искусства с применением опыта и современных технологий. Этнографические мотивы в книге.

Практика: выполнение книжной композиции по мотивам русских сказов.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.18. Специфика книжной иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства

Теория: Использование элементов книжной иллюстрации в современном мире.

Практика: выполнение декоративной композиции на тему «Русские север».

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.19. Русская народная культура и графика

Теория: правила создания графического произведения искусства с применением русской народной культуры. Графика в русской народной культуре. Этнографические мотивы в графическом произведении.

Практика: выполнение графического произведения с этнографическими мотивами.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.20. Средства графики в русской народной культуре

Теория: графические произведения русской народной культуры. Графические средства в русской народной росписи.

Практика: Корректировка и окончательный сбор книги.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.21. Графические произведения

Теория: графические произведения. Известные художники-графики.

Практика: Сбор сюжетных листов. Вёрстка текста. Оформление книги по канону.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.22. Книжная графика и дизайн

Теория: полный цикл вёрстки и создания книги. Графические и дизайнерские решения при оформлении составляющих элементов.

Практика: Вёрстка и дизайнерское завершение сборки книжного издани.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 3.23 Дизайн книги

Теория: Особенности развития дизайна книги до наших дней. Лучшие примеры дизайнерских решений.

Практика: Презентация готовой книги.

Виды деятельности обучающихся: групповая.

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Формы итогового контроля:

Художественная выставка и презентация арт-проектов (1 час)

Раздел. 4 Пленэрная практика как необходимый элемент в творчестве художника-графика (16 часов)

Тема 4.1 История пленэрной живописи. Пленэрная живопись как особый вид искусства

Теория: Истоки и формирование пленэрной живописи, ее значение для художников.

Виды деятельности обучающихся: групповая

Формы контроля: обучающий семинар

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 4.2 Растения цветы акварелью

Практика: этюды растений, цветов на открытом воздухе акварелью.

Виды деятельности обучающихся: групповая

Формы контроля: контент-анализ творческих работ

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 4.3 Зарисовки города. Пейзаж

Теория: объяснение законов перспективы, плановости

Практика: этюды города на открытом воздухе акварелью или в смешанной технике.

Виды деятельности обучающихся: групповая

Формы контроля: контент-анализ творческих работ.

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 4.4. Зарисовки друг друга

Теория: Научиться почувствовать характер и форму человека на открытом воздухе. Восприятие света и тени.

Практика: этюд головы человека

Виды деятельности обучающихся: групповая

Формы контроля: контент-анализ творческих работ

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Тема 4.5 Человек в пейзаже – зарисовки с натуры

Теория: Компонировать человека в пейзаже, почувствовать характер и форму, как человека, так и окружающих предметов. Восприятие цвета, света и тени.

Практика: человек в пейзаже(этюд)

Виды деятельности обучающихся: групповая

Формы контроля: контент-анализ творческих работ

Методическое обеспечение: словесные, репродуктивные, проблемно-поисковые, рефлексивно-творческие, проектные.

Формы итогового контроля:

Художественная выставка и презентация арт-проектов (1 час)

Планируемые результаты

Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного образования книжной графики, иллюстрации и дизайна.

Обучающиеся будут знать:

- историю появления и формирования особого культурного объекта «Книга»;
- художественные особенности оформления и подачи зрительного аспекта наполнения книги;
- принципы создания книги как произведения искусства;
- знать и понимать различия в видах книжной станковой графики и иллюстрации;
- закономерности построения композиции в книге и их вехи.

Обучающийся будет уметь:

- ориентироваться в терминологии и мире книги;
- ориентироваться и применять современные средства книжной графики и выявлять специфику различных видов книжной графики и иллюстрации;
- проектировать авторские арт-объекты.

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:

- проявлять настойчивость, целеустремлённость и ответственность за достижение высоких творческих результатов;
- творчески решать поставленные задачи;

Обучающийся будет способен проявлять следующие отношения:

- эффективно работать самостоятельно в творческом коллективе;
- проявлять в творческом процессе эмпанию;
- слышать собеседника и принимать его точку зрения.

Календарный учебный график

№ п/п	Месяц	Число	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	Вводное занятие Книжная графика и иллюстрация	Учебный кабинет	Опрос Тестирование
2.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	Вводное занятие Книжная графика и иллюстрация	Учебный кабинет	Опрос тестирование
3.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	Мир книги	Учебный кабинет	Тестирование
4.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	Мир книги	Учебный кабинет	Тестирование
5.	Сентябрь		Творческий семинар	1	Мир книги История книги	Учебный кабинет	Анкетирование
6.	Сентябрь		Творческий семинар	1	Мир книги История книги	Учебный кабинет	Анкетирование
7.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	История книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
8.	Сентябрь		Обучающий семинар	1	История книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
9.	Сентябрь		Арт-лаборатория	1	Эстетика и мировое книжное наследие	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
10.	Сентябрь		Арт-лаборатория	1	Эстетика и мировое книжное наследие	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
11.	Сентябрь		Арт-лаборатория	1	Эстетика и мировое книжное наследие Духовная культура книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
12.	Сентябрь		Арт-лаборатория	1	Эстетика и мировое книжное наследие Духовная культура книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
13.	Сентябрь		Арт-лаборатория Мастер-класс	1	Духовная культура книги	Учебный кабинет	Тестирование
14.	Сентябрь		Арт-лаборатория	1	Духовная культура книги	Учебный кабинет	Тестирование

15.	Сентябрь		Мастер-класс, творческий семинар	1	Духовная культура книги Книга и её традиции	Учебный кабинет	Анкетирование, контент-анализ творческих работ
16.	Сентябрь		Мастер-класс, творческий семинар	1	Духовная культура книги Книга и её традиции	Учебный кабинет	Анкетирование, контент-анализ творческих работ
17.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга и её традиции	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
18.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга и её традиции	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
19.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга в материальной культуре	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
20.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга в материальной культуре	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
21.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга в материальной культуре Традиции становления печатной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
22.	Октябрь		Творческий семинар	1	Книга в материальной культуре Традиции становления печатной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
23.	Октябрь		Творческий семинар	1	Традиции становления печатной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
24.	Октябрь		Творческий семинар	1	Традиции становления печатной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
25.	Октябрь		Творческий семинар	1	Традиции становления печатной книги Оформление книги. Типы печатной графики	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
26.	Октябрь		Творческий семинар	1	Традиции становления печатной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ

					Оформление книги. Типы печатной графики		творчески х работ
27.	Октябрь		Творческий семинар	1	Оформление книги. Типы печатной графики	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
28.	Октябрь		Творческий семинар	1	Оформление книги. Типы печатной графики	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
29.	Октябрь		Мастер-класс	1	Ксилография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
30.	Октябрь		Мастер-класс	1	Ксилография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
31.	Октябрь		Мастер-класс	1	Ксилография Литография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
32.	Октябрь		Мастер-класс	1	Ксилография Литография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
33.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Литография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
34.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Литография	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
35.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Литография Офорт	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
36.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Литография Офорт	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
37.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Офорт	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
38.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Офорт	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ

39.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Шелкография	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
40.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Шелкография	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
41.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Шелкография Линогравюра	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
42.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Шелкография Линогравюра	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
43.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Линогравюра	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
44.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Линогравюра	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
45.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Монотипия	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
46.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Монотипия	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
47.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Монотипия	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
48.	Ноябрь		Мастер-класс	1	Монотипия	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
49.	Декабрь		Мастер-класс	1	Шрифты	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
50.	Декабрь		Мастер-класс	1	Шрифты	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
51.	Декабрь		Мастер-класс	1	Шрифты	Учебный кабинет	Контент-анализ

							творчески х работ
52.	Декабрь		Мастер-класс	1	Шрифты	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
53.	Декабрь		Творческий семинар, арт-лаборатория	1	Шрифты Русская рукописная и печатная книга	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
54.	Декабрь		Творческий семинар, арт-лаборатория	1	Шрифты Русская рукописная и печатная книга	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
55.	Декабрь		Арт-лаборатория	1	Русская рукописная и печатная книга	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
56.	Декабрь		Арт-лаборатория	1	Русская рукописная и печатная книга	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
57.	Декабрь		Мастер-класс	1	Специфика русской рукописной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
58.	Декабрь		Мастер класс	1	Специфика русской рукописной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
59.	Декабрь		Мастер-класс	1	Специфика русской рукописной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
60.	Декабрь		Мастер-класс	1	Специфика русской рукописной книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
61.	Декабрь		Мастер-класс	1	Книга в современном мире.	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
62.	Декабрь		Мастер-класс	1	Книга в современном мире	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
63.	Декабрь		Мастер-класс, арт-	1	Книга в современном мире. Эволюция книги.	Учебный кабинет	Контент-анализ

			лаборатори я		Классическая книга, модерн, постмодернизм.		творчески х работ
64.	Декабрь		Мастер- класс, арт- лаборатори я	1	Книга в современном мире Эволюция книги. Классическая книга, модерн, постмодернизм	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
65.	Январь		Арт- лаборатори я	1	Эволюция книги. Классическая книга, модерн, постмодернизм	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
66.	Январь		Обучающи й семинар	1	Эволюция книги. Классическая книга, модерн, постмодернизм	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
67.	Январь		Обучающи й семинар	1	Творчество как особый вид деятельности. Силуэт	Учебный кабинет	Тестирова ние
68.	Январь		Обучающи й семинар	1	Творчество как особый вид деятельности. Силуэт	Учебный кабинет	Тестирова ние
69.	Январь		Творческий семинар	1	Творчество как особый вид деятельности. Силуэт	Учебный кабинет	Анкетиро вание
70.	Январь		Творческий семинар	1	Творчество как особый вид деятельности	Учебный кабинет	Анкетиро вание
71.	Январь		Мастер- класс	1	Законы творчества. Раскладка	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
72.	Январь		Мастер- класс	1	Законы творчества. Раскладка	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
73.	Январь		Мастер- класс	1	Законы творчества. Раскладка Композиционное конструирование объекта. Линия	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
74.	Январь		Мастер- класс	1	Законы творчества. Раскладка Композиционное конструирование объекта. Линия	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
75.	Январь		Мастер- класс	1	Композиционное конструирование объекта. Линия	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
76.	Январь		Мастер- класс	1	Композиционное конструирование объекта. Линия	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
77.	Январь		Обучающи й семинар	1	Композиция	Учебный кабинет	Контент- анализ

							творчески х работ
78.	Январь		Обучающий семинар	1	Композиция	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
79.	Январь		Творческий семинар	1	Композиция	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
80.	Февраль		Творческий семинар	1	Композиция	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
81.	Февраль		Обучающий семинар	1	Статика и динамика	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
82.	Февраль		Обучающий семинар	1	Статика и динамика	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
83.	Февраль		Творческий семинар, арт-лаборатория	1	Статика и динамика Стили и направления в изобразительном оформлении книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
84.	Февраль		Творческий семинар, арт-лаборатория	1	Статика и динамика. Стили и направления в изобразительном оформлении книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
85.	Февраль		Мастер-класс	1	Стили и направления в изобразительном оформлении книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
86.	Февраль		Мастер-класс	1	Стили и направления в изобразительном оформлении книги	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
87.	Февраль		Арт-лаборатория	1	Стили и направления в изобразительном оформлении книги Разнообразие стилей	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
88.	Февраль		Арт-лаборатория	1	Стили и направления в изобразительном оформлении книги. Разнообразие стилей	Учебный кабинет	Контент-анализ творчески х работ
89.	Февраль		Творческий семинар	1	Разнообразие стилей	Учебный кабинет	Контент-анализ

							творчески х работ
90.	Февраль		Творческий семинар	1	Разнообразие стилей	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
91.	Февраль		Творческий семинар	1	Традиционные и современные стили	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
92.	Февраль		Творческий семинар	1	Традиционные и современные стили	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
93.	Февраль		Творческий семинар	1	Традиционные и современные стили	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
94.	Февраль		Творческий семинар	1	Традиционные и современные стили	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
95.	Февраль		Творческий семинар	1	Выразительные средства книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
96.	Февраль		Творческий семинар	1	Выразительные средства книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
97.	Март		Обучающи й семинар	1	Выразительные средства книжной иллюстрации Выразительные средства графики	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
98.	Март		Обучающи й семинар	1	Выразительные средства книжной иллюстрации Выразительные средства графики	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
99.	Март		Мастер- класс	1	Выразительные средства графики	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
100.	Март		Мастер- класс	1	Выразительные средства графики	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ
101.	Март		Мастер- класс	1	Линия. Пятно. Штрих	Учебный кабинет	Контент- анализ творчески х работ

102.	Март		Мастер-класс	1	Линия. Пятно. Штрих	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
103.	Март		Мастер-класс	1	Линия. Пятно. Штрих	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
104.	Март		Мастер-класс	1	Линия. Пятно. Штрих	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
105.	Март		Мастер-класс	1	Цвет. Колорит. Свет	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
106.	Март		Мастер-класс	1	Цвет. Колорит. Свет	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
107.	Март		Арт-лаборатория	1	Цвет. Колорит. Свет Дизайн и цифровая иллюстрация	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
108.	Март		Арт-лаборатория	1	Цвет. Колорит. Свет Дизайн и цифровая иллюстрация	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
109.	Март		Арт-лаборатория	1	Дизайн и цифровая иллюстрация	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
110.	Март		Арт-лаборатория	1	Дизайн и цифровая иллюстрация	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
111.	Март		Арт-лаборатория	1	Стилистика художественного проектирования	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
112.	Март		Арт-лаборатория	1	Стилистика художественного проектирования	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ

113.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Стилистика художественного проектирования	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
114.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Стилистика художественного проектирования	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
115.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Графический дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
116.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Графический дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
117.	Апрель		Мастер-класс	1	Графический дизайн Художественные традиции книжной графики в творчестве	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
118.	Апрель		Мастер-класс	1	Графический дизайн Художественные традиции книжной графики в творчестве	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
119.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Художественные традиции книжной графики в творчестве	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
120.	Апрель		Арт-лаборатория	1	Художественные традиции книжной графики в творчестве	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ, тестирование
121.	Апрель		Творческий семинар	1	Принципы применения живописных графических приёмов в книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
122.	Апрель		Творческий семинар	1	Принципы применение живописных графических приёмов в книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
123.	Апрель		Творческий семинар	1	Принципы применение живописных графических приёмов в книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ

124.	Апрель		Творческий семинар	1	Принципы и применение живописных и графических приемов в книжной иллюстрации	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
125.	Апрель		Мастер-класс, творческий семинар	1	Принципы применения живописных графических приёмов в книжной иллюстрации Специфика книжной иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
126.	Апрель		Мастер-класс, творческий семинар	1	Принципы применения живописных и графических приемов в книжной иллюстрации. Специфика иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
127.	Апрель		Творческий семинар	1	Специфика книжной иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
128.	Апрель		Творческий семинар	1	Специфика книжной иллюстрации в современном мире. Схожести и различия со смежными видами искусства	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
129.	Май		Творческий семинар	1	Русская народная культура и графика	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
130.	Май		Творческий семинар	1	Русская народная культура и графика	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
131.	Май		Творческий семинар	1	Русская народная культура и графика	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
132.	Май		Творческий семинар	1	Русская народная культура и графика	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ

133.	Май		Творческий семинар	1	Средства графики в русской народной культуре	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
134.	Май		Творческий семинар	1	Средства графики в русской народной культуре	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
135.	Май		Творческий семинар	1	Средства графики в русской народной культуре Графические произведения	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
136.	Май		Творческий семинар	1	Средства графики в русской народной культуре. Графические произведения	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
137.	Май		Творческий семинар	1	Графические произведения	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
138.	Май		Творческий семинар	1	Графические произведения	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
139.	Май		Творческий семинар	1	Книжная графика и дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
140.	Май		Творческий семинар	1	Книжная графика и дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
141.	Май		Мастер-класс	1	Книжная графика и дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
142.	Май		Мастер-класс	1	Книжная графика и дизайн	Учебный кабинет	Контент-анализ творческих работ
143.	Май		Мастер-класс	1	Дизайн книги Художественная выставка	Учебный кабинет Экспозиционное пространство Центра «Олимпия»	Контент-анализ творческих работ
144.	Май		Мастер-класс	1	Дизайн книги Художественная выставка	Учебный кабинет Экспозиционное	Контент-анализ творческих работ

						пространст во Центра «Олимпия»	
145.	Июнь		Обучающи й семинар	1	История пленэрной живописи. Пленэр как особый вид искусства	Учебный кабинет	Опрос
146.	Июнь		Мастер- класс	1	Растения, цветы акварелью	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
147.	Июнь		Мастер- класс	1	Растения, цветы акварелью	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
148.	Июнь		Мастер- класс	1	Растения, цветы акварелью	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
149.	Июнь		Творческий семинар	1	Зарисовки города. Пейзаж	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
150.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки города. Пейзаж	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
151.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки города. Пейзаж	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
152.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки города. Пейзаж	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
153.	Июнь		Творческий семинар	1	Зарисовки друг друга	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
154.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки друг друга	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
155.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки друг друга	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ
156.	Июнь		Мастер- класс	1	Зарисовки друг друга	Территория школы, парк	Контент- анализ творчески х работ

157.	Июнь		Мастер-класс	1	Человек в пейзаже – зарисовки с натуры	Территория школы, парк	Контент-анализ творческих работ
158.	Июнь		Мастер-класс	1	Человек в пейзаже – зарисовки с натуры	Территория школы, парк	Контент-анализ творческих работ
159.	Июнь		Масер-класс	1	Человек в пейзаже зарисовки с натуры	Территория школы, парк	Контент-анализ творческих работ
160.	Июнь		Мастер-класс	1	Художественная выставка пленэрных работ	Учебный кабинет Экспозиционное пространство во Центра «Олимпия»	Контент-анализ творческих работ
	Итого			160 ч.			

Условия реализации программы

Организационные условия, позволяющие эффективно реализовать программу «Студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга»», предполагают наличие специально оборудованного учебного кабинета, имеющего необходимое материальное оснащение: мольберты (15 штук) или парты (8 штук), средства мультимедиа (компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор в количестве 1 экземпляра); демонстрационные средства (меловая или магнитная доска, дидактический материал: шрифтовые таблицы, композиционные схемы, цветовой круг, художественные иллюстрации, образцы книжной станковой графики, иллюстрации и дизайна).

Из дидактического обеспечения необходимо наличие тренировочных упражнений, индивидуальных каллиграфических и композиционных карточек, комплекса разноуровневых заданий.

Для занятий по программе книжной графики необходимы следующие художественные средства и материалы: каллиграфические перья (ширококонечные, остроконечные); тушь художественная, бумага, картон,

деревянные заготовки для художественной росписи, акварель, гуашь, акрил, баночка для воды и вода, клей, ножницы, линейка, простой карандаш, кисти, цветные карандаши, гелиевые ручки, фломастеры, масляная пастель, художественные материалы и инструменты для создания эффекта старины: двухкомпонентный или однокомпонентный состав «Кракелюры», поталь, металлизированный порошок; материалы для декупажа и скраббукинга (салфетки с рисунками, клей, лак, цветная бумага, декоративные элементы, картонная заготовка и др.).

Кадровое обеспечение программы: педагог должен иметь высшее педагогическое образование и подготовку в области изобразительного искусства.

Формы аттестации (контроля)

Промежуточный контроль осуществляется непосредственно на занятии - опросы (направлены на выявление отношения к изучаемому предмету и др.), тестирование (направлено на выявление уровня форсированности творческих способностей, теоретических знаний и др.), анкетирование (направлено на выявление знаний в области русской народной культуры и творчества), контент-анализ творческих работ (направлен на выявление уровня форсированности творческих способностей, практических умений и навыков).

Итоговая художественная выставка пленэрных работ, предполагает создание работы, демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Оценочные материалы

Метод педагогического наблюдения: контроль педагога за происходящим на занятии, фиксирование успехов и неудач обучающихся, внесение коррективов в его поведение, полученные навыки и направление в процессе освоения новых умений.

Выставка творческих работ: итоговая оценка всей деятельности

обучающихся за период обучения в студии книжной графики, иллюстрации и дизайна.

Методические материалы

Содержание программы «Студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга»» обусловлено требованиями образовательной практики, среди которых высокий уровень развития творческих способностей, сохранение и приумножение опыта предшествующих поколений, пробуждение интереса к книге и миру книжной продукции, формирования предпосылок для личностного роста как в сфере образования (самообразования), так и культурно-духовном аспекте развития человека. Специфические особенности содержания программы заключаются в наличии внутренних взаимосвязей теоретического и практического материала, что позволяет характеризовать программу как целостную систему. Реализация программы предполагает применение методов интенсификации обучения изобразительному искусству, а также технологий развивающего обучения. Технологии развивающего обучения, применяемые в контексте реализации педагогического потенциала связанного с обширной областью культурного наследия (включающего и художественную часть) как пласт мировой культуры представленной в мире книги.

Основные формы организации образовательного процесса:

- творческий семинар;
- обучающий семинар;
- мастер-класс;
- арт-лаборатория;
- дискуссия;
- арт-мастерская;
- выставка.

Выбор основных методов и форм организации образовательного процесса детерминирован следующими **принципами:**

- вариативность;
- креативность;

- культуросообразность;
- научность;
- диалогичность;
- целостность;
- системность.

Программа «Студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга»» разработана с учетом современных научных, педагогических, культурных, психологических, искусствоведческих; достижений мировой культуры, российских традиций и наследия, а также образовательных технологий, которые отражены в принципах, формах и методах обучения, методах контроля и управления образовательным процессом; средствах обучения (ИКТ-технологии, средства мультимедиа и др.).

Программа содержит ярко выраженный мировой культурный компонент, включение в образовательный процесс которого осуществляется на уровне:

- материальном (применение на занятиях изобразительным искусством и художественным творчеством мирового наследия в книгоделании (печатание);
- духовном (воспроизведение и трансляция в образовательном процессе традиционных наследственных культурных ценностей; применение в творчестве художественных традиций высочайших уровней, как образцов развития и сохранённого опыта, и возможностей).

Методика организации теоретических и практических занятий

Структура программы «Студии книжной графики, иллюстрации и дизайна «Волшебная книга»» содержит теоретические и практические компоненты художественно-эстетического образования. Теоретический компонент включает: теоретические занятия и направлен на формирование высокой информационной культуры, компетентности обучающихся (знания в области истории развития и формирования книги (как отдельного элемента наследия мировой культуры), её развития в контексте различных исторических, политических, природных и социокультурных условий; изобразительного

искусства и художественного творчества, проектирования и дизайна, графических особенностей и иллюстрационных закономерностей. Обучающиеся знакомятся с уникальными художественными традициями мировой культуры в деле производства книги, изучают богатый материал, включающий исторические, современные, а также постоянно эволюционирующие аспекты развития книги и мира книги, в частности.

Теоретические знания изучаемой области знаний являются интересной и необычайно разносторонней основой для практической творческой деятельности обучающихся. Прежде чем приступить к работе над арт-проектом, обучающимся необходимо освоить целый ряд теоретических знаний и компетенций, необходимых им в художественно-практической деятельности.

Образовательный процесс должен носить проблемно-поисковый, творческий, рефлексивный характер. Решение сложной творческой задачи требует от обучающихся определенной духовно-творческой работы. Творческая рефлексия обучающихся поможет в совершенствовании художественного мастерства.

Программа предполагает использование педагогом метода художественно-образных моделей, который незаменим в работе с богатейшим наследием мира книг и книжных иллюстраций.

Практический компонент программы включает: практикумы, проектную деятельность, участие в творческих конкурсах и художественных выставках. Практические занятия нацелены на формирование у обучающихся навыков творческой деятельности, которая опирается на принципы мировой культуры и общего человеческого развития мира в гуманитарном направлении.

Методические принципы организации творческой деятельности обучающихся:

- опора на систему усложняющихся творческих заданий (арт-проекты и задания практикума);
- тесная взаимосвязь теоретической подготовки обучающихся с их практической работой;

- сочетание различных видов творческой деятельности обучающихся по освоению профессиональных компетенций;

- вариативность выбора содержания и форм организации образовательного процесса.

На практических занятиях обучающиеся создают авторские художественные произведения и арт-объекты с элементами выбранных стилей и направлений, связанных с книжной графикой и иллюстрацией, самостоятельно выполняют оригинальные арт-проекты, создают интересные произведения искусства, формирую поэтапно весь цикл создания книжной графики, художественные иллюстрации. В процессе работы над творческими заданиями важно последовательно определить цель и задачи, сконструировать модель будущего арт-проекта, провести анализ материала по теме творческого проекта, определить планируемые результаты и сроки реализации проекта.

Методы образовательной деятельности:

- 1) Словесные;
- 2) Репродуктивные;
- 3) Проблемно-поисковые;
- 4) Рефлексивно-творческие;
- 5) Проектные.

Метод проектной деятельности способствует совершенствованию работы обучающихся над книжной иллюстрацией. В случае возникновения каких-либо затруднений в ходе практической работы обучающемуся необходимо предложить комплекс тренировочных упражнений, включающий индивидуальные колористические таблицы, композиционные схемы, модульные сетки, графические работы знаменитых авторов. При необходимости диагностики сформированности индивидуально-личностных качеств обучающихся требуется описание их специфических проявлений в творческой деятельности, поведения, общения, характерных эмоциональных состояний, а также ситуаций, которые должны быть созданы для наблюдения данных проявлений.

Основные **формы** организации творческой деятельности обучения:

- индивидуальная (индивидуально-групповая);
- групповая (творческий коллектив);
- фронтальная (работа по подгруппам).

Методика реализации программы основывается на аксиологическом, гуманитарно-целостном, системно-деятельностном и компетентностном подходах к осуществлению художественно-эстетического образования обучающихся.

Литература для педагога:

Основная:

1. Аксенова А. С. История искусств: просто о важном [стили, направления и течения]. М.: Эксмо, 2020.
2. Бейти П. Анатомия цвета. М.: МИФ, 2020.
3. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств. М.: Эксмо, 2019.
4. Денизо Ж. Краткая история искусств. Самое главное о мировом искусстве. М.: Эксмо, 2019.
5. Мутер Р. Всеобщая история мировой живописи. М.: Эксмо, 2019.
6. Эванс Г. История цвета. М.: Эксмо, 2019.

Дополнительная:

1. Богатырев П.Г. К вопросу о сравнительном изучении народного словесного, изобразительного и хореографического искусства у славян // Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971.
2. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Ленинград, 1968.
3. Богуславский М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в отечественной педагогике начала XX века // Педагогика. М., 2000. № 4. С. 63–70.
4. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973.
5. Бычков В.В. Традиция символизма в древнерусской эстетике // Византия и Русь. М.: Наука, 1989.
6. Василенко В.М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве XIX – XX вв. М.: Сов. художник, 1974.
7. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб.: Кольна, 1993. Т.1
8. Волков Н.Н. О понятии композиции. Проблемы композиции: учеб. пособие. М.: Изобр. искусство, 2000.
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
10. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.

11. Воронов В.С. О крестьянском искусстве: Избр. тр.: Вступ. ст. Т. Разиной. М.: Сов. художник, 1972.
12. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987.
13. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984.
14. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л.: Наука, 1967.
15. Данилова И.В. Живопись Москвы начала XIV – середины XV века. И.В. Данилова, А.В. Рындина // История русского искусства. Т.1. М.: Изобразительное искусство, 1991.
16. Завьялов Н.Н. Педагогическая хрестоматия. М.: Школа, 2011.
17. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности. Екатеринбург: Деловая книга, 2002.

Литература для обучающихся:

Основная:

1. Дональдсон Д. Креативная акварель. Вдохновение, техники, поиск собственного стиля. М.: МИФ, 2019.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: ЭКСМО, 2019.
3. Уайт М. Портрет и фигура акварелью. М.: МИФ, 2019.
4. Хэйнс Д. Живые цветы акварелью. Идеи для рисования, техники, практические советы. М.: МИФ, 2019.
5. Шайнбергер Ф. Скетчи без границ. М.: МИФ, 2019.

Дополнительная:

1. Андреев А.Н. Мастера живописи: 1600 репродукций 1200 великих художников. От примитивизма до русского импрессионизма. Альбом-энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2012. (Серия «Шедевры мирового искусства»).
2. Арциховский А.В. Одежда // История культуры Древней Руси. Москва, 1996.

3. Вишневская В. М. Хохлома. М., 1980.
4. Голынец Г.В. Иван Яковлевич Билибин / Г.В. Голынец, С.В. Голынец. М.: Изобр. искусство, 1972.
5. Кирпичников А.Н. Вооружение / А.Н. Кирпичников, А.Ф. Медведев // Русь: Город, замок, село. М., 1985.
6. Ковычева Е.И. Народная игрушка: учебно-методическое пособие. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012.
7. Львова З.А. Стекланные бусы Старой Ладogi. Часть 2. Происхождение бус // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1970. Вып. 12. С. 52–63.
8. Маврина Т.А. Городецкая живопись. Л.: Аврора, 1970.
9. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковродение. Художественная роспись тканей: практ. пособие для руководителей школьных кружков / под ред. В. А. Барадулина, О. В. Танкус. М.: Просвещение, 1978.
10. Попова О.С. Русская народная керамика. М., 1987.
11. Степанов Н.С. Резьбы очарованье. Л.: Лениздат, 1991.

Литература для родителей:

Основная:

1. Горелышев Д. Простое рисование. М.: МИФ, 2020.
2. Кирьякова В. Портрет маркерами. М.: МИФ, 2020.
3. Тейт В. Цветочные акварели. М.: МИФ, 2020.
4. Хэйнс Д. Мир акварели. М.: МИФ, 2020.
5. Эванс Ч. Карманная книга акварелиста. М.: МИФ, 2020.
6. Юнг Т. Флюид-арт. М.: МИФ, 2020.

Дополнительная:

1. Бутромеев В.П. Мифы и легенды древних славян. М.: Вече, 2009.

2. Бялик В.М. Живопись. М.: Аванта+, 2011.
3. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева): учебное пособие. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012.
4. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1980.
5. Матюхина Ю.А. Флористика: учебное пособие. М.: Инфра-М, Альфа-М., 2015.
6. Рабинович М.Г. Очерки этнографии древнерусского города: Горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978.
7. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция в архитектуре / А.В Степанов, В.Ф. Кринский, И.В. Ламцов, М.А. Туркус; под ред. А.В. Степанова, М.А. Туркус. М.: Архитектура-С, 2014.