

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГБПОУ «Воробьевы горы»  
\_\_\_\_\_ Е.Х. Мельвиль

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

**«Книжная и прикладная графика.  
Иллюстратор»**

**(углубленный уровень)**

Направленность: художественная  
Возраст обучающихся: 12-18 лет  
Срок реализации программы: 3 года  
(432 часа)  
Количество часов в год: 144 часа

Разработчик:  
Нисимова Ольга Викторовна,  
педагог дополнительного образования

МОСКВА  
2019

Протокол согласований дополнительной общеразвивающей программы

**«Книжная и прикладная графика.  
Иллюстратор»**

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель  
подразделения

\_\_\_\_\_ С.И.Ляпунова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Методист

\_\_\_\_\_ Л.В.Обровец

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Рекомендовано  
Педагогическим советом подразделения  
Протокол заседания Педагогического совета  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

Дополнительная общеразвивающая программа включена в Перечень дополнительных общеразвивающих программ подразделения, утвержденный приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с действующими федеральными, региональными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами ГБПОУ «Воробьевы горы».

# 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## **Направленность программы**

Дополнительная общеразвивающая программа «Книжная и прикладная графика. Иллюстратор» имеет *художественную* направленность.

## **Уровень программы**

Уровень программы - *углубленный*.

## **Актуальность программы**

Актуальность программы «Книжная и прикладная графика. Иллюстратор» заключается в приобщении детей среднего и старшего возраста к изучению искусства книги.

Актуальность программы «Книжная и прикладная графика. Иллюстратор» обусловлена необходимостью совершенствования и расширения полученных знаний и навыков при создании авторской книги ручной работы.

Реализация программы позволяет на практике получить необходимые прикладные умения и навыки, развить творческие способности при работе над книжной иллюстрацией и над книгой, плакатом, гравюрой.

Искусство так же, как и жизнь, не стоит на месте. И в обучении искусству необходимы как традиционные формы и содержание, выработанные мировым художественным опытом, так и новаторские, обогащающие их современными технологиями и новым содержанием.

Все больше детей прибегают к выражению своих мыслей через создание вымышленных образов, создавая их мир в виде рисунков-рассказов. В среднем и старшем школьном возрасте у детей появляются любимые сказочные персонажи или герои рассказов, книг, фильмов, которых они готовы изображать, украшать, трансформировать.

Имея уже некоторые навыки рисования, и зная технологические приемы графики, дети могут уверенно создавать иллюстрации к литературным произведениям. Но, как правило, это разрозненные картинки. Задача педагога дать необходимые знания, научить новым технологиям и организовать работу по индивидуальным проектам в соответствии с выбранным произведением.

Программа формирует художественный вкус, развивает творческую фантазию, предлагает освоение различными специализированными графическими приемами в области книжной и прикладной графики.

В программе делается упор на овладение и применение традиционных и современных технологий:

- изучение истории мирового искусства и связи с культурными традициями разных народов мира;
- изучение традиционных изобразительных техник (живопись, графика, скульптура);
- изучение традиций графических техник различных направлений;
- изучение шрифтового искусства;

- знакомство с традициями русско-славянской книжной графики;
- использование в работе с детьми современных технологий (интернет, графические программы);
- работа над индивидуальным проектом;
- издание проекта.

**Цель программы** – углубленное обучение специализированным графическим приемам в области книжной и прикладной графики, развитие интереса к истории мирового искусства, к культурному наследию стран и народов мира, к проектной деятельности.

### **Задачи программы**

#### *Обучающие:*

- дать более глубокие знания по истории мировой культуры и искусства;
- обучить законам композиции и перспективы;
- обучить законам цветоведения и работы с цветом в графике;
- обучить различным графическим техникам;
- познакомить с традиционными и современными художественными материалами, используемыми в графике;
- обучить приемам использования компьютерных технологий при создании печатных листов, книжных иллюстраций;
- познакомить с элементами внешнего и внутреннего оформления книги.

#### *Развивающие:*

- развить творческую фантазию и мышление;
- развить навыки работы с современными технологиями;
- развить способности к самостоятельной работе при выборе материалов и техник изобразительности;
- развить художественный вкус;
- развить аналитическое мышление;
- развить критическое отношение к собственной работе.

#### *Воспитательные:*

- воспитать уважение к другим культурам мира;
- воспитать ответственный подход и уважение к своей работе и работам других;
- воспитать бережное отношение к памятникам культуры.

### **Учащиеся, для которых программа актуальна**

**Возраст обучающихся** - 12-18 лет

Группа формируется из обучающихся среднего и старшего возраста, но с одинаковым уровнем подготовки, имеющие начальные навыки.

### **Формы и режим занятий**

Форма обучения – очная, групповая.

Для успешной реализации программы, с учетом возрастного состава группы, целесообразно количество детей в группе 10 – 12 человек.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа или 1 раз в неделю по 4 час в выходной день, согласно САН ПиН. Предусмотрен перерыв продолжительностью 15 минут в конце каждого учебного часа.

Используются - теоретические занятия (лекции), практические (творческое задание на визуализацию (рисунок) и визуальные – просмотры дидактических материалов, литературы, экскурсии в музей.

### **Срок реализации программы**

Срок реализации программы – 3 года.

Количество часов в год – 144 часа. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 432 часа.

Дополнительно обучающиеся могут (летом или на каникулах) выезжать на пленэр. Закончив обучение по данной программе, могут поступать в специализированные колледжи.

### **Планируемые результаты**

#### *Предметные результаты*

По итогам 1-го года обучения обучающиеся будут

*знать:*

- законы цветоведения;
- направления и жанры в искусстве;
- известные памятники и шедевры мирового искусства в области архитектуры, прикладного искусства, живописи, графики и др.;
- техники изображения;
- приемы стилизации изображения (декоративность);
- особенности шрифтового искусства;

*уметь:*

- пользоваться линейным рисунком;
- составлять композиции;
- грамотно использовать художественные материалы;
- делать кратковременные рисунки (наброски) с натуры и по памяти;
- пользоваться различными изобразительными техниками (станковая графика – монотипия, линогравюра, граттаж и др.);
- иллюстрировать выбранный материал;
- использовать шрифтовое искусство в оформлении плаката, иллюстрации, этикетки и т.д.;
- пользоваться различными художественными материалами;
- оформлять макет книги.

По итогам 2-го года обучения обучающиеся будут

*знать:*

- законы перспективы;
- особенности шрифтового искусства;
- искусство книжной графики;
- основные законы изобразительности;

*уметь:*

- использовать опыт мастеров в своих работах (техники изображения, стиль);

- строить предметы в пространстве (основы перспективы изображения, объём);
- пользоваться различными художественными материалами и составлять собственные тематические композиции;
- составлять собственные шрифты;
- оформлять макет книги;
- копировать работы именитых мастеров.

По итогам 3-го года обучения, обучающиеся будут

*знать:*

- приемы последовательного ведения работы по созданию книги;
- художественную терминологию;
- техники, в работе над иллюстрацией;
- элементы книги;
- особенности шрифтового искусства;
- виды печатного искусства;
- компьютерные программы графических редакторов;
- основные шедевры мирового графического искусства;
- художников - иллюстраторов.

*уметь:*

- пользоваться основами прикладной и печатной графики;
- разрабатывать дизайн книги;
- работать в технике ручной печати;
- вести самостоятельную работу по проекту книги;
- выбирать стиль иллюстрирования, в зависимости от предложенного материала;
- использовать шрифтовое искусство в оформлении плаката, иллюстрации, упаковки, этикетки и т.д.
- пользоваться компьютерными технологиями при создании макета листа;
- строить предметы в пространстве;
- работать с живой натурой, используя их в творческих работах;

*Личностные результаты:*

По итогам освоения программы у обучающихся будут развиты:

- внимательность;
- аккуратность;
- наблюдательность;
- умение работать в коллективе;
- ответственность и целеустремленность

*Метапредметные результаты:*

В процессе обучения по программе обучающиеся получают возможность научиться:

- использовать общие приёмы пространственного мышления;
- планировать и организовывать процесс выполнения учебного задания;
- взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими обучающимися, с группой;
- ставить цели и выбирать наиболее эффективные способы их решения.

## **2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **Формы контроля**

Реализация программы «Книжная и прикладная графика. Иллюстратор» предусматривает входной, текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве форм *входного* контроля используются просмотры представленных творческих работ.

В качестве форм *текущего* контроля могут использоваться наблюдения педагога, просмотры, тестирование.

*Промежуточная* аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» в формах просмотров творческих работ, тестов, участия в конкурсах и выставках.

*Итоговая* аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке и форме проведения итоговой аттестации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Воробьевы горы» в форме устного опроса и защиты зачётного проекта, представленного на итоговой выставке по выбору обучающегося (творческая дипломная работа) на предложенные темы:

1. Макет книги;
2. Тематический плакат;
3. Комиксы.

Итоговая выставка проводится с приглашением экспертов, педагогов студии или профессиональных независимых экспертов, и по итогам просмотра работ обучающихся, сделанных в течение учебного года, принявших активное участие в городских выставках, определяется степень освоения программы.

Публичная презентация образовательных результатов программы осуществляется в форме: выставки работ.

По итогам освоения содержания программы, согласно Положению об аттестации обучающихся учебных групп, объединений и коллективов ГБПОУ «Воробьевы горы», вручаются свидетельства.

## Средства контроля

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем отслеживания следующих результатов:

- аттестация в форме тестирования;
- защита творческой работы.

*Тестовые вопросы для выявления уровня знаний материала*

№	Вопрос	Ответ	Оценка
1	Назовите три жанра в искусстве		
2	Что такое набросок?		
3	Назовите графические материалы		
4	Назовите техники графического искусства		
5	Назовите шедевры мирового искусства (живопись, архитектура)		
6	Как называются художники, изображающие животных?		
7	Назовите известных художников книги		
8	Назовите элементы оформления книги		
9	Что такое карикатура?		
10	Назовите графические редакторы		
	Общая оценка:		

## *Критерии оценивания знаний обучающихся*

№	ФИ обучающегося	Раздел программы и промежуточная оценка			Общая оценка	Рекомендации	Подпись педагога
		Книжная графика	Прикладная графика				
		композиция	живопись	рисунок			

Результативность освоения знаний определяется по трёхуровневой системе - удовлетворительно, хорошо и отлично.

### Книжная графика

#### Композиция:

- удовлетворительно - недостаточно понимает и плохо ориентируется в техниках и терминах книжной графики, не может создать композицию без помощи педагога, отсутствует усидчивость при работе.
- хорошо - недостаточно владеет техникой, но имеет достаточное понимание теоретических основ. Умеет составить собственную несложную композицию, достаточно усидчив и проявляет желание к работе.
- отлично - умеет составить собственную сложную композицию, на основе изученного материала, имеет достаточные теоретические и технические знания. Умеет самостоятельно работать над заданной темой, выделять композиционный центр, подбирать технику, формат и художественные материалы. Обладает большим потенциалом и фантазией, проявляет высокий интерес к предмету.



## Прикладная графика

### Живопись:

- удовлетворительно – плохо умеет составлять сложные цвета на палитре, обладает низким уровнем знаний о художественных материалах, техниках и цветоведении, боится импровизировать.
- хорошо – умеет составлять простые и сложные цвета на палитре, но имеет недостаточное количество знаний о законах живописи; не может работать самостоятельно, но стремится к саморазвитию
- отлично – умеет составлять живописную палитру, смешивать цвета, передавать настроение композиции; свободно владеет художественными материалами и техниками и имеет желание разобрать полученное задание самостоятельно.

### Рисунок:

- удовлетворительно – имеет недостаточные знания о пропорциях и не может передать композицию графическими методами и средствами, не соблюдает законы перспективы, плохо развит глазомер и память.
- хорошо – имеет недостаточные знания о пропорциях, перспективе и техниках, но проявляет интерес и желание к работе. Хорошо развит глазомер и композиционное понятие. Работа преимущественно выполняется под руководством педагога.
- отлично – владеет основными техниками и материалами; соблюдает пропорции, законы перспективы. Проявляет желание пополнять копилку знаний новым учебным материалом и работать самостоятельно.

## 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### Учебно-тематический план первого года обучения

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации (контроля) по разделам
		Всего часов	Теор.	Практ.	
1.	<b>Вводное занятие</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
2.	<b>Основные законы изобразительности</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	выставка
2.1.	Искусство книжной графики	4	1	3	
2.2.	Линейный рисунок	4	1	3	
3.	<b>Возникновение искусства</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	тестирование просмотр
3.1.	Из истории мирового искусства	4	1	3	
3.2.	Рисунок по мотивам мирового искусства	4	-	4	
4.	<b>Возникновение письменности. Шрифт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	тестирование просмотр
5.	<b>Художественные материалы и техники изображения</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	тестирование
5.1.	Карандаш и набросок	2	1	1	
5.2.	Тушь, перо, гелевые ручки	4	1	3	

5.3.	Пастель, акварель, гуашь – цвет в графике.	4	1	3	
<b>6.</b>	<b>Композиция.</b> Образы объектов и предметов в живописи и графике, жанры искусства	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	тестирование просмотр выставка
6.1.	Натюрморт	4	1	3	
6.2.	Пейзаж	4	1	3	
6.3.	Портрет	4	1	3	
<b>7.</b>	<b>Декоративная композиция</b> <b>Многообразие форм.</b> <b>Трансформация (стилизация)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	просмотр выставка
<b>8.</b>	<b>Книжная графика.</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	просмотр выставка
8.1.	Исторический костюм в иллюстрации	4	1	3	
8.2.	Буква – шрифт	4	1	3	
8.3.	Мимика - карикатура, шарж	4	1	3	
8.4.	Иллюстрация, разворот книги	4	1	3	
<b>9.</b>	<b>Работа на компьютерной технике</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	просмотр выставка
9.1.	Программы Corel, ArtRage	4	1	3	тестирование
9.2.	Работа со шрифтами. Работа с иллюстрацией	4	1	3	
<b>10.</b>	<b>Работа над проектами</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	просмотр выставка
10.1.	Коллективный проект	16	4	12	
10.2.	Индивидуальный проект	28	4	24	
<b>11.</b>	<b>Рисование с натуры</b>	<b>10</b>	-	<b>10</b>	просмотр выставка
11.1.	Натюрморт	4	-	4	
11.2.	Пейзаж	2	-	2	
11.3.	Бионика (рисунок растений с натуры)	4	-	4	
<b>12.</b>	<b>Экскурсии</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	тестирование
<b>13.</b>	<b>Изготовление сувениров и открыток праздничной тематики</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	просмотр
<b>14.</b>	<b>Итоговое занятие</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	тестирование просмотр выставка
	<b>ИТОГО:</b>	<b>144</b>	<b>29</b>	<b>115</b>	

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

### 1 года обучения

#### 1. Вводное занятие.

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Ознакомление с программой, списком художественных материалов, инструментов, формой одежды. Определение уровня способностей обучающихся.

Практическая часть: Подготовка к работе. Рисунок на свободную тему имеющимися в наличии художественными материалами.

#### 2. Основные законы изобразительности.

##### 2.1. Искусство книжной графики.

Теоретическая часть: Искусство книжной графики.

Практическая часть: Выполнение рисунка на тему «Лето» (по летним

впечатлениям).

## **2.2. Линейный рисунок.**

Теоретическая часть: Линия - средство самовыражения. Цветоведение. Спектральный круг (цветовой) круг. Тёплые и холодные цвета.

Практическая часть: Рисование линий (прямые, изогнутые, волнистые). Выполнение линейной композиции (ручка, карандаш, кисть, перо, тушь, акварель). Примерные темы: «Стройка», «Ветка дерева», «Волны», «Дым». Изображение цветового круга по порядку – от светлого и тёплого до тёмного и холодного, параллельно вставляя между чистыми цветами, смешанные по соседству между собой. Составление цветов (смешивание красок). Сопоставление цветов со вкусом, запахом и настроением (какой цвет соответствует определённому явлению).

## **3. Возникновение искусства.**

### **3.1. Из истории мирового искусства.**

Теоретическая часть: Факты мировой истории, связанные с памятниками искусства (Египет, Греция, Древний Восток, 7 чудес света). Природные формы.

Практическая часть: Просмотр фильма по истории искусств. Выполнение зарисовок памятников истории графическими материалами.

### **3.2. Рисунок – по мотивам мирового искусства.**

Практическая часть: Просмотр DVD и книг по истории искусства. Выполнение цветовой композиции на историческую тему.

## **4. Возникновение письменности. Шрифт.**

Теоретическая часть: История возникновения письменности. Иероглифы, пиктограммы, знаки.

Практическая часть: Анализ трансформации письменных форм от доисторических времён до наших дней. Копирование письменности с использованием графических материалов - тушь, перо, карандаш, пастель и т.д.

## **5. Художественные материалы и техники изображения.**

### **5.1. Карандаш и набросок.**

Теоретическая часть: Техника изображения графитным карандашом. Рисунки и наброски известных мастеров. Виды графитов по степени мягкости и твёрдости.

Практическая часть: Выполнение рисунков с использованием графитного карандаша. Примерные темы занятия: «Мой питомец», «Мой друг», «Наброски студийцев».

### **5.2. Тушь, перо, гелевые ручки.**

Теоретическая часть: Графические материалы, их правильное использование. Виды перьев и способы письма.

Практическая часть: Рисование деревьев, растений, животных, насекомых.

### **5.3. Пастель, акварель, гуашь – цвет в графике.**

Теоретическая часть: Техника работы с акварелью, гуашью, пастелью. Отличительные особенности каждого из материалов. Преимущества фактуры. Учебные пособия, книги, творческие работы студийцев.

Практическая часть: Выполнение творческих работ на темы: «Лес», «Море», «Цветы», «Птицы и животные»

**6. Композиция. Образы объектов и предметов в живописи и графике, жанры искусства.**

### **6.1 Натюрморт.**

Теоретическая часть: Понятие - композиция. Организация пространства в композиции и её многоплановость. Главное и второстепенное. Главные элементы в композиции. Видео-пособия и репродукции известных художников. Натюрморт, определение жанра, отличительные особенности.

Практическая часть: Выполнение натюрморта из предметов быта и цветов, рисунка цветом – акварелью, гуашью, пастелью. Изобразительный сюжет на тему «Моя семья» (цветовая композиция).

### **6.2 Пейзаж.**

Теоретическая часть: Пейзаж. Определение жанра, отличительные особенности.

Практическая часть: Выполнение этюдов «Времена года» - отличия тёплых и холодных цветов, передача настроения (закат, восход, ночь, мороз). Подбор художественных материалов (пастель, акварель, тушь)

### **6.3 Портрет.**

Теоретическая часть: Портрет, определение жанра, отличительные особенности.

Практическая часть: Выполнение творческой работы: образ человека (свободная техника и самостоятельный выбор художественного материала в работе)

**7. Декоративная композиция. Многообразие форм. Трансформация (стилизация).**

Теоретическая часть: Трансформация животных и растительных форм от реалистичных до декоративных, различные виды орнамента (зооморфный, геометрический, растительный). Общее стилевое решение орнамента

Практическая часть: Выполнение орнамента «Флора и фауна».

### **8. Книжная графика.**

#### **8.1. Исторический костюм в иллюстрации.**

Теоретическая часть: Особенности костюмов различных народов.

Практическая часть: Определение эпохи по одежде. Выполнение рисунков фигур людей определённой эпохи. Использование графических материалов: тушь, перо, гелевые ручки, акварель, карандаш

#### **8.2. Буква – шрифт.**

Теоретическая часть: Основные типы шрифтов. Декоративное письмо.

Практическая часть: Воспроизведение шрифтов с использованием плакатных перьев и туши. Использование дидактических материалов.

#### **8.3. Мимика - карикатура, шарж.**

Теоретическая часть: Эмоции и способы их изображения. Схематические таблицы по сокращению мышц лица (М. Дюваль и др.)

Практическая часть: Работа с литературой. Выполнение рисунков карикатуры или шаржа в технике чёрно-белой графики.

#### **8.4. Иллюстрация, разворот книги.**

Теоретическая часть: Образцы оформления книг известных иллюстраторов. Художественное решение шрифта.

Практическая часть: Выполнение иллюстраций, в зависимости от содержания, в цвете и графических материалах.

#### **9. Работа на компьютерной технике.**

##### **9.1 Программы Corel, ArtRage.**

Теоретическая часть: Начальные навыки работы на компьютере. Программы Corel, ArtRage.

Практическая часть: Просмотр шрифтов, работа со сканером над собственным изображением, рисование на компьютере и т.д. Изучение приемов работы, выполнение пробных заданий в программах *Corel, ArtRage*.

##### **9.2. Работа со шрифтами. Работа с иллюстрацией.**

Теоретическая часть: База шрифтов, шрифтовая композиция в программе Corel, способы создания иллюстрационного материала в графических программах. Рекламный лист.

Практическая часть: Создание иллюстрационного материала в графических программах.

#### **10. Работа над проектами.**

##### **10.1. Коллективный проект.**

Теоретическая часть: Последовательность в работе над созданием издания в виде коллективных проектов по заданным темам. Плакат, сказка, басня, проза, книжка - малышка, рекламный проспект, календарь и др.

Практическая часть: Создание общей стилистики по темам: Календарь, Азбука, Сборник басен Крылова.

##### **10.2. Индивидуальный проект.**

Теоретическая часть: Последовательность в работе над изданием в виде индивидуальных проектов по заданным темам.

Практическая часть: Выполнение иллюстрации к книжке - малышке, сказке, рекламному проспекту. Воплощение замысла юного художника – обсуждение с педагогом. Разработка эскизов – сначала в графике, затем в цвете. Выбор стиля. Итоговый вариант.

#### **11. Рисование с натуры.**

##### **11.1. Натюрморт.**

Теоретическая часть: Основные принципы работы с натуры над натюрмортом. Законы света и тени. Тональное решение.

Практическая часть: Выполнение натюрморта из геометрических тел - графитный карандаш или уголь.

##### **11.2. Пейзаж.**

Теоретическая часть: Основы работы над пленэрными этюдами. Теория природного колорита (теплые и холодные тона). Последовательность рисования.

Практическая часть: Выход на природу. Выполнение этюда акварелью.

##### **11.3. Бионика (рисунки растений с натуры).**

Теоретическая часть: Выразительные особенности различных растений.

Ознакомление с литературой по растительному миру.

Практическая часть: Выход на природу. Выполнение рисунков пастелью, карандашом, гелевой ручкой листьев и цветов.

## 12. Экскурсии.

Теоретическая часть: Тема экскурсии. Цель экскурсии.

Практическая часть: Экскурсии в музеи и на выставки Москвы:

- Государственная Третьяковская Галерея,
- Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина,
- Государственный Дарвиновский музей.

Посещение выставок в БВЗ «Арт-лето», «Артпалитра», «Зеленый шум», «Артметодплощадка.ru», «Новые вершины» и др.

## 13. Изготовление сувениров и открыток праздничной тематики.

Теоретическая часть: Праздник, его традиции.

Практическая часть: Изготовление эскизов открыток и сувениров праздничной тематики.

## 14. Итоговое занятие.

Теоретическая часть: Подведение итогов.

Практическая часть: Аттестация, итоговая выставка. Просмотр работ, обсуждение.

# УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН второго года обучения

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов			Формы аттестации (контроля) по разделам
		Всего	Теор.	Практ.	
1.	<b>Вводное занятие</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	выставка
2.	<b>Основные законы изобразительности</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	тестирование просмотр
3.	<b>История искусства</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	тестирование просмотр
4.	<b>Шрифт и образ</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	тестирование
5.	<b>Художественные материалы и техники изображения</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	тестирование просмотр выставка
6.	<b>Печатные техники. Композиция</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	просмотр выставка
6.1.	Гравюра на картоне	4	1	3	
6.2.	Линогравюра	4	1	3	
6.3.	Монотипия	4	1	3	
7.	<b>Декоративная композиция</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	просмотр выставка
8.	<b>Книжная графика</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	просмотр
8.1.	Рекламный проспект	4	1	3	
8.2.	Буква – шрифт	4	1	3	
8.3.	Комиксы	4	1	3	
8.4.	Иллюстрация, разворот книги	4	1	3	

<b>9.</b>	<b>Работа на компьютерной технике</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	просмотр выставка
<b>10.</b>	<b>Работа над проектами</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	просмотр выставка
10.1.	Коллективный проект	16	4	12	
10.2.	Индивидуальный проект	28	4	24	
<b>11.</b>	<b>Рисование с натуры</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	просмотр
11.1.	Пленэрные зарисовки растений	4	1	3	
11.2.	Пленэрные зарисовки людей	2	1	1	
11.3.	Пленэрные зарисовки архитектуры	4	1	3	
<b>12.</b>	<b>Экскурсии</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	просмотр обсуждение
<b>13.</b>	<b>Изготовление сувениров и открыток праздничной тематики</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	просмотр выставка
<b>14.</b>	<b>Итоговое занятие</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	выставка
	<b>ИТОГО:</b>	<b>144</b>	<b>31</b>	<b>113</b>	

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 2 года обучения

### 1. Вводное занятие.

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Ознакомление с программой. Список художественных материалов, инструментов, форма одежды.

Практическая часть: Подготовка к работе. Выполнение рисунков на свободную тему имеющимися в наличии художественными материалами.

### 2. Основные законы изобразительности.

Теоретическая часть: Искусство книжной графики. Основные законы изобразительности.

Практическая часть: Выполнение рисунков – иллюстрация по летним впечатлениям «Рассказ про лето». Выполнение линейной композиции (ручка, карандаш, кисть, перо, тушь, акварель). Примерные темы: «На даче», «На рыбалке», «В походе».

### 3. История искусства.

Теоретическая часть: Из истории мирового искусства. Природные формы. Рисунок по мотивам мирового искусства.

Практическая часть: Просмотр фильма по истории искусств. Зарисовки памятников истории графическими материалами. Просмотр DVD и книг по истории искусства. Цветовая композиция на историческую тему.

### 4. Шрифт и образ.

Теоретическая часть: Письменные формы от доисторических времён до наших дней. Шрифт и образ.

Практическая часть: Анализ трансформации письменных форм от доисторических времён до наших дней в наложении на личность. Создание шрифтовой композиции, используя имя автора, характер, внутреннее содержание с использованием графических материалов - тушь, перо, карандаш, пастель и т.д.

## **5. Художественные материалы и техники изображения.**

Теоретическая часть: Карандаш и набросок. Техника изображения графитным карандашом. Рисунок с использованием графитного карандаша. Тушь, перо, гелевые ручки, использование графических материалов. Виды перьев и способы письма. Пастель, акварель, гуашь – цвет в графике. Техника работы с акварелью, гуашью, пастелью. Отличительные особенности каждого из материалов. Преимущества фактуры.

Практическая часть: Рисование деревьев, растений, животных, насекомых, выполнение рисунков на темы: «Наброски предметов», «Портрет», «Наброски студийцев». Выполнение творческих работ на темы: «Цветы», «Птицы и животные»

## **6. Печатные техники. Композиция.**

### **6.1 Гравюра на картоне**

Теоретическая часть: Образы объектов и предметов в живописи и графике, жанры искусства. Определение жанра, отличительные особенности.

Практическая часть: Выполнение натюрморта из предметов быта и цветов.

### **6.2 Линогравюра.**

Теоретическая часть: Линогравюра. Определение жанра, отличительные особенности, ритм.

Практическая часть: Изображение деревьев. Резьба по линолеуму с последующей печатью.

### **6.3 Монотипия.**

Теоретическая часть: Монотипия. Портрет, определение жанра, отличительные особенности.

Практическая часть: Выполнение творческой работы: образ человека (монотипия 3 способа). Изображение сюжетной многофигурной композиции на тему «Ярмарка» (цветовая композиция).

## **7. Декоративная композиция.**

Теоретическая часть: Многообразие форм. Трансформация (стилизация). Трансформация животных и растительных форм от реалистичных до декоративных, различные виды орнамента (зооморфный, геометрический, растительный).

Практическая часть: Выполнение стилового орнамента «Мифологические существа».

## **8. Книжная графика.**

### **8.1. Рекламный проспект.**

Теоретическая часть: Виды рекламы, особенности создания композиции.

Практическая часть: Создание рекламного проспекта (коллаж).

### **8.2. Буква – шрифт.**

Теоретическая часть: Основные типы шрифтов. Декоративное письмо.

Практическая часть: Воспроизведение шрифтов с использованием плакатных перьев и туши.

### **8.3. Комиксы.**

Теоретическая часть: Эмоции – и способы их изображения.

Практическая часть: Работа с литературой. Выполнение рисунка по



выбранному сюжету.

#### **8.4. Иллюстрация, разворот книги.**

Теоретическая часть: Правила оформления книг. Ознакомление с образцами известных иллюстраторов.

Практическая часть: Выполнение художественного решения шрифта и иллюстрации в зависимости от содержания в цвете и графических материалах.

#### **9. Работа на компьютерной технике.**

Теоретическая часть: Графический дизайн. Графические редакторы программ Corel, ArtRage.

Практическая часть: Работа на компьютере: просмотр шрифтов, работа со сканером, рисование на компьютере и т.д. Работа в графических редакторах программами Corel, ArtRage.

#### **10. Работа над проектами.**

##### **10.1. Коллективный проект.**

Теоретическая часть: Последовательность в работе над коллективным проектом по заданным темам: рекламный проспект, календарь, азбука.

Практическая часть: Работа над коллективным проектом, создание общей стилистики по темам: Календарь, Азбука.

##### **10.2. Индивидуальный проект.**

Теоретическая часть: Замысел юного художника. Этапы создания индивидуального проекта.

Практическая часть: Иллюстрация книги по темам. Обсуждение замысла с педагогом. Разработка эскизов – сначала в графике, затем в цвете. Выбор стиля. Выполнение итогового варианта.

#### **11. Рисование с натуры.**

##### **11.1. Пленэрные зарисовки растений.**

Теоретическая часть: Основные принципы работы над натюрмортом. Законы света и тени. Тональное решение.

Практическая часть: Этюд акварелью.

##### **11.2. Пленэрные зарисовки людей.**

Теоретическая часть: Основы работы над пленэрными зарисовками.

Практическая часть: Выполнение зарисовок людей на пленэре.

##### **11.3. Пленэрные зарисовки архитектуры.**

Теоретическая часть: Выразительные особенности различных архитектурных сооружений.

Практическая часть: Выход на природу. Выполнение рисунков пастелью, карандашом, гелевой ручкой.

#### **12. Экскурсии.**

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности вне учреждения. Тема экскурсии. Цель экскурсии.

Практическая часть: Экскурсии в музеи и на выставки Москвы.

1. Государственная Третьяковская Галерея,
2. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина,

3. Государственный Дарвиновский музей.

Посещение выставок в БВЗ «Арт-лето», «Артпалитра», «Зеленый шум», «Артметодплощадка.ru», «Новые вершины» и др.

### 13. Изготовление сувениров и открыток праздничной тематики.

Теоретическая часть: Народные праздники, традиции, отражение в сувенирной продукции.

Практическая часть: Изготовление эскизов открыток и сувениров праздничной тематики.

### 14. Итоговое занятие.

Теоретическая часть: Подведение итогов за год. Задание на лето.

Практическая часть: Контрольный теоретический опрос, Просмотр работ учащихся, сделанных во время учебного года, обсуждение с педагогами студии и приглашёнными экспертами. Рекомендации по творческим работам текущего учебного года.

## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН третьего года обучения

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации (контроля) по разделам
		Всего	Теорет.	Практ.	
1.	<b>Вводное занятие</b>	4	2	2	тестирование
2.	<b>От исторических находок к современным издательствам</b>	16	3	13	тестирование просмотр выставка
2.1.	Старинные книги. Копирование шедевров	2	1	1	
2.2.	Древнерусское искусство. Элементы оформления	6	1	5	
2.3.	Творческая работа в цвете «Опыт истории»	6	1	5	
3.	<b>Иллюстрация объектов и окружающей среды</b>	12	3	9	тестирование просмотр
3.1.	Построение предметной среды	4	1	3	
3.2.	Изображение людей и животных	4	1	3	
3.3.	Лепка формы	4	1	3	
4.	<b>Графический дизайн</b>	32	4	28	тестирование просмотр
4.1.	Средства выражения графике. Фактура	8	1	7	
4.2.	Стиль в графическом дизайне	8	1	7	
4.3.	Изображение и шрифт. Логотип	8	1	7	
4.4.	Экслибрис	8	1	7	
5.	<b>Прикладная и печатная графика</b>	12	2	10	тестирование просмотр выставка
5.1.	Сюжетная композиция. Линия и силуэт	6	1	5	
5.2.	Эстамп	6	1	5	
6.	<b>Элементы оформления книги</b>	30	3	27	тестирование просмотр выставка
6.1.	Создание собственного шрифта	9	1	8	
6.2.	Макет книги (в цвете)	9	1	8	
6.3.	Индивидуальный проект	12	1	11	

<b>7.</b>	<b>Современные технологии</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	
7.1.	Программы редактирования ПК	4	1	3	просмотр выставка
7.2.	Сканирование	4	1	3	
7.3.	Компьютерный шрифт	4	1	3	
<b>8.</b>	<b>Плакаты, открытки на праздничную тематику</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	просмотр выставка
<b>9.</b>	<b>Пленэр</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	просмотр выставка
<b>10.</b>	<b>Экскурсии</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	тестирование
<b>11.</b>	<b>Итоговое занятие. Защита проекта</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	тестирование просмотр защита индивидуально го проекта
<b>ИТОГО:</b>		<b>144</b>	<b>29</b>	<b>115</b>	

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

### третий год обучения

#### 1. Вводное занятие.

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Просмотр работ учащихся, сделанных летом. Организация рабочего места. Ознакомление с учебным планом на год.

Практическая часть: Выполнение набросков с натуры имеющимися графическими материалами.

#### 2. От исторических находок к современным издательствам.

##### 2.1. Старинные книги. Копирование шедевров.

Теоретическая часть: История мировой культуры от папируса к рукописной книге и печатному изданию.

Практическая часть: Копирование элементов графики. Материалы – графитный карандаш уголь.

##### 2.2. Древнерусское искусство. Элементы оформления.

Теоретическая часть: История развития изобразительности на Руси. Техники старинного Русского искусства книжной графики – бязь, устав, потешная картинка.

Практическая часть: Просмотр видео материалов и литературных источников. Выполнение лубочной картинке по мотивам древнерусских сказаний, былин и религиозных преданий. Графические материалы: тушь перо, акварель.

##### 2.3. Творческая работа в цвете «Опыт истории».

Теоретическая часть: Правила выполнения творческой работы. Подходы. Опыт истории.

Практическая часть: Просмотр детских работ из фонда студии и видеофильма по истории искусства. Выполнение творческих работ на темы: «История на папирусе», «Берестяная грамота», «Китайская книжка» (опыт истории и искусства различных народов мира),

### **3. Иллюстрация через рисование объектов и окружающей среды.**

#### **3.1. Построение предметной среды.**

Теоретическая часть: Техника построения предметов. Методы построения с соблюдением законов перспективы. Работа с формой. Стилизация форм. Объем форм.

Практическая часть: Выполнение линейного рисунка из геометрических форм графитным карандашом, стилизации предметов быта графитным карандашом. Выполнение композиции объемных предметов графитным карандашом. Использование методических материалов (таблицы №18, 19 в списке дидактики).

#### **3.2. Изображение людей и животных.**

Теоретическая часть: Понятие «Конструктивный рисунок фигуры, предмета». Разработки известных художников фигуры человека.

Практическая часть: Выполнение графического рисунка по направлению, рисунка фигуры человека, животного, стилизации фигуры, карикатуры.

#### **3.3. Лепка формы.**

Теоретическая часть: Передача объема и фактуры предметов. Знакомство с техниками наложения штриха. Ритм штриха и методы изображения различных фактур (дерево, металл, ткань и т.п.). Влияние света и тени на объём изображения. Контраст и тоновое решение. Искусственное и естественное освещение.

Практическая часть: Просмотр репродукций мастеров. Выполнение натюрморта из 3-х предметов с разной фактурой (Карандаш); композиции из 2-х предметов на контрастном фоне, в 2-х вариантах – цветовой (гуашь) и графический (карандаш, уголь).

### **4. Графический дизайн.**

#### **4.1. Средства выражения графике. Фактура.**

Теоретическая часть: Фактура как средство выражения графики. Обложки книг.

Практическая часть: Выполнение творческих заданий с передачей состояния, используя различные фактуры (графические материалы: графитный карандаш, уголь, тушь, перо, гелевые ручки, формат листа А-4).

#### **4.2. Стилль в графическом дизайне.**

Теоретическая часть: Авторский стиль в изобразительном искусстве. Художники книги.

Практическая часть: Выполнение творческих заданий в стилистике современных художников книги (графические материалы: графитный карандаш, уголь, пастель, акварель, линеры. формат листа А-4).

#### **4.3. Изображение и шрифт. Логотип.**

Теоретическая часть: Изображение и шрифт. Логотип, личные знаки отличия.

Практическая часть: Разработка логотипа по выбранной теме.

#### **4.4. Эклибрис.**

Теоретическая часть: Эклибрис – книжный знак.

Практическая часть: Творческая композиция в черно- белой графике и в цвете личного экслибриса.

## **5. Прикладная и печатная графика.**

### **5.1. Сюжетная композиция. Линия и силуэт.**

Теоретическая часть: Возможности графического знакового обозначения. Дорожные знаки, пиктограммы индейцев, иероглифы древнего Египта. Условные обозначения предметов, животных и людей.

Практическая часть: Выполнение композиций на темы: «Обозначение животных в зоопарке», «Обозначение растений в саду», «Музыкальные инструменты» (Использование в работе трафаретов, формат А-3).

### **5.2. Эстамп.**

Теоретическая часть: Отпечаток. Линогравюра. Ознакомление с работами известных авторов, с фондом студии.

Практическая часть: Выполнение композиций на темы: «Экслибрис», «Театр», «Я в студии», «Музыкальные инструменты», «Натюрморт», и т.д. (формат А-4).

## **6. Элементы оформления книги.**

### **6.1. Создание собственного шрифта.**

Теоретическая часть: Конструктивные особенности шрифта. Шрифтовая композиция.

Практическая часть: Разработка собственного шрифта с заглавными и прописными буквами в алфавитном порядке (от А до Я), с использованием чертёжных принадлежностей, миллиметровой бумаги, туши, перьев разной формы и размера, кистей. просмотр дидактики. Просмотр образцов и наглядных пособий, разработок шрифтов разных стилей (таблица № 15 в списке дидактики).

### **6.2. Макет книги.**

Теоретическая часть: Этапы макетирования книги.

Практическая часть: Сбор материала на выбранную тему. Определение тематики разрабатываемой книги (сказка, стихи, мини-энциклопедия) (таблицы № 17, 18 в списке дидактики). Поиск стиля и художественного материала для работы. Определение формата. Разработка титульного листа, форзаца, заглавных букв, обложки, разворота и иллюстраций. (использование в работе 3-х и более цветов (colour)).

### **6.3. Индивидуальный проект.**

Теоретическая часть: Проект. Тематика (сказка, загадки и т.д.). Этапы. Стиль и художественный материал. Формат.

Практическая часть: Работа над индивидуальным проектом. Выбор произведения. Сбор материала на выбранную тему. Определение формата. Разработка титульного листа, разворота, заставочных элементов, заглавных букв, обложки и иллюстраций.

## **7. Современные технологии.**

### **7.1. Программы редактирования ПК.**

Теоретическая часть: Компьютерные технологии при создании открыток, плакатов, этикеток, экслибрисов. Программы: paint, Photoshop, Microsoft

word, CortlDRAW.

Практическая часть: Разработка на компьютере макетов открыток, плакатов, этикеток для потребительских и промышленных товаров.

### **7.2. Сканирование.**

Теоретическая часть: Возможностями работы над изображением при работе в графических редакторах.

Практическая часть: Сканирование изображения и редактирование с помощью графических программ (Photoshop).

### **7.3. Компьютерный шрифт.**

Теоретическая часть: Типы компьютерных шрифтов и варианты их трансформации на ПК.

Практическая часть: Работа над шрифтовыми композициями в программе Microsoft Word.

## **8. Плакаты, открытки на праздничную тематику.**

Теоретическая часть: Оформительское искусство. Традиции и праздники.

Практическая часть: Изготовление эскизов открыток и масок праздничной тематики.

## **9. Пленэр.**

Теоретическая часть: Понятия: пленэрная живопись, графика. Пленэрная практика по созданию базы рисунков, совершенствования навыков рисования, создания творческих работ для выставки. Пейзажные и графические зарисовки.

Практическая часть: Просмотр работ из фондов студии. Выход на природу. Изучение формы и строения цветов, деревьев, пластичности, характера, фактурности животного мира. Изучение архитектурных особенностей сооружений Москвы. Рисование набросков людей в природной среде, зарисовок цветов, деревьев, животных. Работа над пейзажем с натуры. Архитектурные зарисовки.

## **10. Экскурсии.**

Теоретическая часть: Тема экскурсии. Цель экскурсии.

Практическая часть: Экскурсии (по выбору) в:

1. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина;
2. Государственный исторический музей;
3. Московский музей современного искусства;
4. Третьяковскую галерею;
5. Дарвиновский музей;
6. Зоопарк.

## **11. Итоговое занятие. Защита проекта.**

Теоретическая часть: Подведение итогов. Вручение свидетельств.

Практическая часть: Аттестация, итоговое задание по композиции. Итоговая выставка. Просмотр работ, обсуждение. Защита авторского итогового проекта.

## 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### Учебно-методическое обеспечение программы

При реализации программы используются следующие *образовательные технологии*: технология развивающего обучения, технология развития творческого потенциала личности.

*Формы организации образовательной деятельности*:

- рассказ, беседа,
- демонстрация,
- практическая работа,
- занятие с натуры;
- экскурсия, выставка и др.

При реализации программы используются следующие *методы обучения*: словесный, наглядный, практический, репродуктивный.

Прежде всего, обучая искусству книжного оформления, стоит уделить внимание самой книге, в развитии которой можно выделить два основных этапа: рукописный и печатный. В III-II тысячелетии до н.э. на Древнем Востоке были распространены книги в виде глиняных дощечек. В Древнем Египте писали на папирусе. В древнегреческом Пергаме придумали использовать для письма кожу. В Древней Руси использовали бересту.

Основной материал для изготовления книг – бумага – была изобретена в Китае во II веке, в Европе её производство освоили только через 1000 лет. В современности новые информационные технологии повлияли на развитие книги – появились ее цифровые варианты.

В истории книжного оформления были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка. В Древнем Египте рисунки сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны. Сохранились античные образцы в рукописях «Илиады», «Энеиды», а также иллюстрации в византийских, рукописях раннего Средневековья. На Востоке иллюстрации, выполненные в технике ксилографии, появляются в Китае в 6-7 вв. В Японии книжная графика возникает в начале 17 в. В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам – «Остромирово евангелие». Появление в конце XIV – начале XV века печатной книги явилось переворотом и в области иллюстрации. Гравюры пришли на смену рисованным миниатюрам. В конце 19 в. неограниченная свобода репродуцирования любого изображения (появилась фотомеханическая репродукция) резко увеличила возможности иллюстраторов, породив многообразие техник.

Известные отечественные и зарубежные художники-оформители книги, особенно, книги детской: И. Билибин, В. Васнецов, К. Гринувэй, Т. Янссон.

*Основа книжной графики.*

Искусство книжной графики тесно переплетено с прикладной графикой, особенно в наше время. В прикладной графике существуют те же

законы, что и в книжной: композиционное решение, шрифтовое искусство, цветовое решение и т.д.

Как и все изобразительные искусства, графика может быть подразделена на три вида:

- *монументальную* - тесно связанную с архитектурным ансамблем, например, плакат (монументальная печатная графика), настенная графика, картоны;
- *станковую* - выполняемую на станке, не имеющую связи с определенным интерьером, назначение и смысл произведения полностью исчерпывается художественным содержанием (рисунок, эстамп, лубок);
- *декоративную* - книжные иллюстрации, открытки, любые графические изображения на любом предмете, не имеющие особенной художественной ценности, а служащие для организации поверхности предмета.

Графика - это рисунок, который может быть воспроизведен во многих экземплярах при помощи различных техник, как рукотворных, так и машинных.

Термин "графика" первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии. Рисунок занимает особое положение в мире искусства, играя при этом большую роль и в других видах человеческой деятельности. Во всех видах искусства рисунок играет важную роль (прежде чем архитектор сконструирует макет здания, он нарисует его на бумаге, или живописец, прежде чем напишет картину, сделает к ней множество зарисовок). Так и в повседневной своей жизни человек часто сталкивается с искусством графики. Графика используется и в газетах, журналах, книгах, и в рекламных плакатах, афишах и т.п. Сейчас художники, создавая рекламные афиши, используют компьютер вместо бумаги и карандаша.

Книжная графика отражает действительность через образное, наглядное воспроизведение ее зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, все многообразие воспринимаемых зрением событий. В свою очередь, книжная графика - составная часть книжного издания. Книга включает в себя литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл.

Конструкция книги традиционна: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации (фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы и т.д.), шрифты. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый ансамбль.

*Иллюстрация - вид книжной графики, ее основа.*

Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь художественного совершенствования. В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка, утраты художественного мастерства.

Первой же иллюстрированной детской книгой в России был



знаменитый "Букварь" Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые сопровождали текст. Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название "Лицевой букварь"). Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое.

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы.

Выбор материала, изобразительного языка, принципы построения книги во многом зависят от характера и стиля литературного произведения.

Отличительными особенностями книг для детей стало обилие иллюстраций, которые подробно раскрывали основные события произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных выразительных средств. Иллюстрации могли даже преобладать над текстом. Сюжет можно было проследить только по одним иллюстрациям. Именно эти особенности сохраняются в дальнейшем в качестве одной из отличительных черт детской книги.

Естественно, что книга своими размерами и своим устройством, структурой не может не влиять на особенности иллюстрации. Размеры страницы ограничивают размеры иллюстраций, их непосредственное соседство со шрифтом обязывает художника найти гармоничное решение книжного разворота. Техника печати также принуждает художника согласовать средства изображения со способом печати, который предназначен в данном издании.

Изобразительный язык иллюстрации зависит от времени ее создания. Определяющими являются и те обстоятельства, при которых выпускается книга. Рукописная и малотиражная книга украшалась и иллюстрировалась лучшими мастерами. Становясь ходовым товаром, книга конца XIX века нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников.

В настоящее время искусство книги не связано только с трактованием текста. На полках магазинов мы можем встретить одно и то же произведение, выпущенное разными издательствами, оформленное разными художниками. И можно с точностью сказать, что интересный дизайн книги, стиль оформления играет важную роль в выборе экземпляра. Художник становится не только специалистом в изобразительном искусстве, но и психологом, и маркетологом. А еще надо уметь не только создавать образы на бумаге, а уметь перевести их в цифровой формат или нарисовать в графической программе.

Компьютерные технологии упростили процесс работы над книгой,

раздвинули границы. При совмещении умения и возможностей происходит прогресс.

В современном мире очень много технологий, и задача педагога довести до детей, что ни одна технология не может существовать без концепции (идеи). Ручной труд необходим для воплощения окончательной мысли, которая рождается первоначально в умах, затем на бумаге, а уж впоследствии реализуется как компьютерная программа. Конечно, в своей работе необходимо уметь пользоваться современной техникой, это реалии нашего времени.

В программе предусмотрены начальные навыки работы на компьютере, такие как - просмотр шрифтов, работа со сканером над собственным изображением, рисование на компьютере и т.д. Для осуществления данного способа занятий необходимы компьютеры и графические планшеты, а также многофункциональное печатное устройство (цветной принтер.)

Привлечь обучающегося к изучению истории искусства - еще одна из задач педагога. Сейчас существуют специальные энциклопедии по искусству (в том числе компьютерные) для детей, где в доступной и интересной форме описаны основные этапы развития мирового искусства и представлены репродукции мировых шедевров, а также документальные и анимационные фильмы об искусстве.

Большую часть программы составляет работа над проектами, как групповыми, так и индивидуальными. Помимо занятий в студии, предусмотрены выходы на пленэр и в музеи, участие в мероприятиях, связанных с народными и государственными праздниками, традиционными праздниками ГБПОУ «Воробьевы горы».

### *Перечень методического обеспечения к программе*

№ п/п	Название раздела (темы) учебно-тематического плана	Название и форма методического материала
1.	Основные законы изобразительности	Дидактические разработки по темам: Линия - средство самовыражения. Цветоведение. Спектральный круг (цветовой) круг. Линия - средство самовыражения. Авторские работы педагога. Детские работы (фонд).
2.	Возникновение искусства.	Дидактические разработки по темам: Знаменитые факты из истории мирового искусства. Рисунок по мотивам мирового искусства Презентации Авторские работы педагога. Детские работы (фонд).
3.	Возникновение письменности. Шрифт	Дидактические разработки по теме письменность Авторские работы педагога.

		Детские работы (фонд).
4.	Художественные материалы и техники изображения	Дидактические разработки по темам: Карандаш и набросок Тушь, перо, гелевые ручки Пастель, акварель, гуашь – цвет в графике.
5.	Композиция.	Дидактические разработки по темам: Образы объектов и предметов в живописи и графике, жанры искусства. Натюрморт Пейзаж Портрет Главные элементы в композиции
6.	Декоративная композиция Многообразие форм. Трансформация (стилизация)	Дидактические разработки по темам: Декоративное искусство
7.	Книжная графика.	Дидактические разработки по темам: Исторический костюм в иллюстрации Буква – шрифт Мимика - карикатура, шарж Иллюстрация, разворот книги
8.	Работа на компьютерной технике	Дидактические разработки по темам: Программы Corel, ArtRage Работа со шрифтами. Работа с иллюстрацией
9.	Работа над проектами	Дидактические разработки по темам: Коллективный проект Индивидуальный проект
10.	Рисование с натуры. Натюрморт Пейзаж. Бионика (рисунок растений с натуры)	Дидактические разработки по темам: Натюрморт Пейзаж. Бионика (рисунок растений с натуры) Авторские работы педагога. Детские работы (фонд). Презентации по теме
11.	Экскурсии	Видеоматериалы, DVD
12.	Изготовление сувениров и открыток праздничной тематики	Дидактические разработки по темам: Авторские работы педагога. Детские работы (фонд).
13.	Итоговое занятие	Выставочные работы

### **Материально-технические условия реализации программы**

#### *Требования к помещению для занятий:*

Для осуществления занятий необходим специальный кабинет для работы печатной графикой. Он должен быть оснащен:

- мебелью: столами, стульями, табуретами, стеллажами, шкафами, постаночными столиками,
- мольбертами (настольными, напольными – хлопушка, тренога),
- планшетами для набросков,
- пластиком для монотипии А2, А3, А4,

- ковриками для резки А1, А2, А4,
- резаками (разные),
- валиками для гравюры,
- пластиковыми емкостями,
- банками для воды,
- кистями разных мягкостей и состава щетины,
- офортным (печатным) станком,
- инструментами для линогравюры (резцы, линолеум),
- брошюровщиком,
- ламинатором,
- натюрмортным фондом,
- естественным и искусственным освещением,
- оборудованием для дополнительного освещения (софитами),
- водой (центральным водоснабжением),
- компьютером с выходом в интернет,
- многофункциональным устройством для сканирования, копирования и цветной печати.

*Перечень расходных материалов для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Книжная и прикладная графика. Иллюстратор» в расчете на одного обучающегося*

№ п/п	Наименование расходного материала	Количество
14.	Карандаш черно графитный HB, H, 2B	3
15.	Ластик	2
16.	Карандаши ретушные (уголь, сангина, сепия)	3
17.	Краска – акварель (набор 12 цветов Санкт-Петербург)	1
18.	Краска – гуашь набор 12 цветов	1
19.	Карандаши цветные набор 12 цветов	1
20.	Масляная пастель набор 12 цветов	1
21.	Фломастеры набор 12 цветов	1
22.	Маркер толстый черный	2
23.	Линеры черные разной толщины (набор)	1
24.	Ручки гелиевые цветные (набор)	1
25.	Тушь черная, ручка с перьями.	1

26.	Кисти плоские (щетина № 5-12)	3
27.	Кисти круглые (белка, колонок № 3-7)	3
28.	Краска масляная черная, умбра (тюбик)	1
29.	Краска масляная цветная (тюбик)	2
30.	Краска офортная (банка)	1
31.	Линолеум для линогравюры А4	5
32.	Клей ПВА	1
33.	Клей карандаш	4
34.	Инструменты и принадлежности для создания книжек (шило, стиплер, дырокол)	3
35.	Ножницы	1
36.	Нож макетный	1
37.	Нож канцелярский	1
38.	Резак для гравюры	2
39.	Коврик для резки (самовосстанавливающиеся) А3	1
40.	Коврик для лепки пластик А3	2
41.	Игла с большим ушком	2
42.	Нить, шпагат (катушка)	2
43.	Мастихины	2
44.	Валик резиновый	1
45.	Альбом для эскизов А5	1
46.	Альбом для скетча бука А4	1
47.	Бумага белая для черчения А4 (папка)	1
48.	Бумага белая для акварели А3 (папка)	1
49.	Бумага цветная для пастели А3 (папка)	1

50.	Бумага крафт А4 (папка)	1
51.	Бумага фактурная цветная А4, А3(листы)	5
52.	Бумага белая ксероксная А4 (листы 80г)	100
53.	Бумага цветная двухсторонняя ксероксная А4 (листы 80 г)	50
54.	Бумага цветная двухсторонняя ксероксная А4 (листы 160 г)	25
55.	Картон А3	5
56.	Скотч малярный	1
57.	Скотч двухсторонний	1
58.	Наклейки	В ассортименте
59.	Бумажные полотенца	1
60.	Салфетки тканевые рулон	1
61.	Поверхность для раскатки краски (пластик) А3	1
62.	Папка для материалов А3	1
63.	Папка для работ А3 (конверт пластик)	1

*Материалы для публичного освещения итогов (рамы, пенокартон, паспарту, скотч, клей, шпагат, подвесная система, резак, крючки и т.д.).*

### **Учебно-информационное обеспечение программы**

#### **Нормативно-правовые акты и документы:**

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р);
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196);
4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы):

приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41);

6. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году».

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922»

8. Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы»;

9. Положение о порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей программы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» (утверждено Приказом ГБПОУ «Воробьевы горы» от 25 апреля 2016 г. № 851);

10. Приказ ГБПОУ «Воробьевы горы» от 11 апреля 2017 г. № 11-Н «О внесении изменений в приказ ГБПОУ «Воробьевы горы» от 25.04.2016 № 851 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей программы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы».

11. Приказ ГБПОУ «Воробьевы горы» от 15 марта 2019 г. № 258-О "О внесении изменений в Приказ ГБПОУ "Воробьевы горы" от 25.04.2016 г. №851 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей программы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы».

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного профессионально образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» (утверждено Приказом ГБПОУ «Воробьевы горы» от 19 июля 2016 г. № 1741).

13. Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Воробьевы горы» (утверждено Приказом ГБПОУ «Воробьевы горы» от 12 мая 2016 г. № 994).

14. Приказ ГБПОУ «Воробьевы горы» от 01 июля 2016 г. № 1584 «Об утверждении и введении в действие бланков документов установленного образца о квалификации и об обучении в Государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Воробьевы горы».

### *Литература*

1. Бенг Моли., Нарисуй. Как работают иллюстрации? - М., 2017
  2. Ванслов В.В., Проблемы композиции. – М., 2000.
  3. Вольф Р.Р., Грани таланта. Сборник лучших работ современных художников. - 2015
  4. Воронцов Б., Э. Кузнецов, Шрифт. – М., 1975 .
  5. Власов В.Г. **Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства.** – М., 2007.
  6. Голубева О.Л. Основы проектирования. – М., 2014
  7. Голубева О.Л. Основы композиции в дизайне среды. – М., 2014
  8. Гнедич П.П., История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М., 2007.
  9. Елатомцева И. Теоретические основы изобразительного рисунка. – Минск, 2007.
  10. Катафал Йорди, Клара Олива, Гравюра. Техники и приемы Высокой и глубокой печати./ Серия «Искусство и ремесло».- М., 2010.
  11. Курбатова Н. Современная энциклопедия начальной школы. Рисование. – М., 2007.
  12. Лебедева Е.В., Р.М.Черных. Искусство художника-оформителя. – М., 1981 .
  13. Лесняк В., Графический дизайн (основы профессии). – М., 2011
  14. Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М., 2000.
  15. Неменский Б.М. Образовательная область. Искусство. – М., 2000.
  16. Пудовская С.Н. История книги своими руками. – М., 2011
  17. Пудовская С.Н. История книги своими руками. – М., 2014
  18. Пудовская С.Н. История буквы своими руками. – М., 2015
  19. Пудовская С.Н. В поисках волшебных книг. – М., 2016
  20. Соломахин Р.А. Графика. – М., 1981.
  21. Соболев Н.А., Черников Я.Г. Построение шрифтов. /Учебное пособие. – М., 2007.
  22. Чижиков В., Абракадабры художника Чижикова. – М., 2016
  23. Энтина И. Учусь делать гравюру. – М., 2011.
  24. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. – М., 2009
- для обучающихся:*
11. Воловик А., Всё о рисовании. – М., 2000.
  2. Коротеева Е.И., Искусство и ты. – М., 1998.
  3. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. – М., 2002.
  4. Ли Н., Основы учебного академического рисунка. – М., 2006.
  5. Сазонов А., Стихи и сказки в рисунках А. Сазонова. Серия 100 лучших художников –детям. – М., 2017
  6. Сиротин Д., Азбука в картинках. – М., 2013



7. Смирнов Ю.И. Славянские мифы. – СПб., 2016
8. Сокольникова Н.М. Основы рисунка, 5-8 классы. – М., 1996.
8. Сокольникова Н.М. Основы живописи, 5-8 классы. – М., 1996.
9. Турутин О. – Что я видел в Эрмитаже. – СПб., 2011

*для родителей:*

1. Любимов Л.Д. История мирового искусства. – М., 2007.
2. Мировая живопись в полотнах великих мастеров. – М., 2007.

### **Кадровое обеспечение программы**

Программа «Книжная и прикладная графика» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.