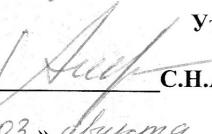

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЫЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Утверждаю
Ректор
С.Н.Андиака
«03» августа 2020 г.

**ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«Книжная иллюстрация»

Срок реализации - один год
Детские группы – возраст от 10 до 17 лет
Взрослые группы - возраст от 18 лет

Москва 2020 г.

Разработчик:

В.П. Коркин - преподаватель кафедры рисунка, живописи, композиции изящных искусств Академии акварели и изящных искусств.

Аннотация

к дополнительной общеразвивающей программе
«Книжная иллюстрация»

Направленность программы: художественная

Уровень программы: базовый

Контингент обучающихся: на занятия принимаются дети от 10 лет и без специальной подготовки и отбора. Взрослые от 18 лет

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Форма организации процесса обучения: занятия проходят в группе по 15 человек, программа рассчитана на 105 часов, по 3 часа в неделю.

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

Уметь:

-уточнять рисунок, прорисовывать его тушью и закреплять;

-самостоятельно выполнять все этапы создания иллюстраций.

Владеть: методами и приёмами заливки краски, градиентной заливки, рисунок концом кисти.

Содержание

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	5
2	Содержание программы	8
3	Тематический план программы	12
4	Учебно-тематический план	15
5	Рубежный контроль	29
6	Список литературы	31

Пояснительная записка

Никакой дар или талант, даже огромный, не избавляет от необходимости знать азы, усердно практиковаться и усердно трудиться.

Эндрю Лумис

Каждый человек, открывая любую книгу, газету или журнал рядом с текстом не раз замечал рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название иллюстраций. Это слово происходит от латинского «*illustratio*» – освещение, наглядное изображение. Оно дополняет или сопровождает какой-либо текст.

Книжная иллюстрация – это жанр графического искусства.

Цель программы – познакомить с многообразием изобразительных элементов различных стилей в книжной иллюстрации как особого вида изобразительного искусства, оказывающего влияние на формирование чувственного восприятия мира и эстетический вкус.

Задачи программы

1. Образовательная:

- обучение основам композиции и перспективы;
- обучение основам цветоведения;
- изучение различных видов иллюстрации и техник выполнения;
- ознакомление с историей мировой культуры и искусства;
- ознакомление с традиционными и современными художественными материалами, используемыми в работе;

2. Развивающая:

- развитие художественного вкуса;
- развитие критического подхода к собственной работе.
- развитие творческой фантазии и мышления;
- развитие навыков работы с современными технологиями;

- развитие у обучающихся способностей к самостоятельной работе при выборе материалов и техник изобразительности;
- развитис творческой самостоятельности при создании иллюстрации.

3. Воспитательная:

- воспитание ответственного подхода и уважения к своей работе и к работам других;

- воспитание бережного отношения к памятникам культуры и исторического наследия;

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку. Её рассказ определяется не свободным выбором художника, а литературным произведением. Её назначение – «осветить», «сделать наглядным» то, о чём рассказывается в книге, – события и действия, а также общую идею, которая побудила автора написать книгу.

Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного произведения. Они способны обогатить или обеднить его.

Иллюстрации в узком смысле этого слова, поясняют текст путём демонстрации соответствующего зрительного образа, или активно толкуют текст. Иллюстрации помогают еще до чтения сориентироваться в содержании книги, привлекая читателей.

Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, её форматом, с характером шрифта, способом вёрстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски и т.п.

Иллюстрации по характеру связи с литературным текстом бывают:

Повествовательные – точно раскрывающие содержание в многолистных сериях. Это могут быть портреты, иллюстрации предметно-познавательные

или обстановочные, иллюстрации действия, психологические, дающие характеристику героев через их взаимоотношения, поступки, жесты, мимику и т.п.;

Метафорические – обобщающие мысли автора в символической форме, остро выражающие смысл всего произведения или его части. Они призваны определенно настроить читателя. Это иллюстрации не всегда непосредственно связанные с близлежащим текстом, идут не по сюжетной, а по ассоциативной линии. Среди них можно выделить такие виды иллюстраций:

- а) настроения или состояния – их воздействие эмоциональное, подобное музыке; такие иллюстрации часто выполняют к стихотворениям;
- б) аллегорические – к сказкам, басням, эпосу, передающие аллегорические мысли автора иносказательно или конкретно;
- в) синтетические – иллюстрации, представляющие собой соединение разновременных и разнопространственных моментов одной композиции и др.

Книга включает в себя литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, её декоративное оформление, иллюстрационный цикл.

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

Все виды иллюстраций в пределах одного типа могут совмещаться и переплетаться, это только способствует болееному раскрытию литературного содержания, повышает его художественно-образную выразительность.

Работая над иллюстрацией, художник решает самые разнообразные профессиональные проблемы: композиционной организации, декоративности, эмоциональной выразительности, стилистического соответствия духу литературного произведения, изображаемой эпохе.

Содержание программы

Значимость этой программы заключается в активном познании ребёнком окружающего мира, способности композиционно выражать свои впечатления в графической форме, через усвоения им целого ряда необходимых умений и навыков в использовании различных техник.

Иллюстрация в книге – это первая встреча детей с миром изобразительного искусства. Дополняя и углубляя содержание книги, пробуждая в ребёнке те чувства и эмоции, которые вызывают в нас истинно художественное произведение, и, наконец, обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация выполняет свою эстетическую функцию.

Как и все виды искусства, книжная иллюстрация отражает действительность через образное и наглядное воспроизведение её зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, всё многообразие воспринимаемых зрением событий. Книжная иллюстрация как один из видов изобразительного искусства, выражает мысли художника и его отношение к содержанию произведения.

В книжной иллюстрации основным средством выразительности является рисунок – пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов.

Композиция рисунка организуется ритмом, который уравновешивает все части, предметы, фигуры, цветовые контрасты. В процессе обучения дети начинают осваивать некоторые **виды книжной иллюстрации**:

Иллюстрации на обложке или переплёте. Отражают самое главное и существенное в литературном произведении. Изображение на обложке может относиться к определенному важнейшему моменту текста или отражать в целом характер произведения. Чаще встречаются обложки второго типа.

Важно, чтобы рисунок на обложке не был просто иллюстрацией к названию, так как не всегда заглавие книги характеризует ее идейное содержание;

Иллюстрации полосные, полуpolloсные, на развороте, оборочные и рисунки на полях. Располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от значимости иллюстрируемого события, образа и т.д. Содержание иллюстраций, расположенных внутри текста, обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают наиболее важные события произведения, а менее значимые отображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.

В данной программе отражены **различные техники**, используемые при создании иллюстраций:

- Техника рисования пером. При помощи пера рисуются тонкие линии, контурные линии, выполняется штриховка;
- Техника рисования тушью – чёрной краски, изготовленной из сажи;
- Акварельные техники (работа по-мокрому, техника a la prima, лессировка);
- Техника граттаж – создание линий разного направления, плавности, длины путем процарывания.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы

Продолжительность академического часа – 45 минут.

аудиторные занятия:

1 год обучения – 1 раз в неделю, 3 академических часа - одно занятие с двумя перерывами по 10 мин. между первом и втором академическим часом,

Форма и режим проведения занятий

Занятия проводятся в специализированных мастерских под руководством квалифицированного преподавателя. Курс рассчитан на 1 год, 105 академических часов – аудиторных занятий, 102 академических часов – самостоятельная работа, 207 академических часов – максимальная

учебная нагрузка, по 35 занятий в год. Аудиторные занятия проходит 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе составляет до 15 человек.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: виды, форма.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), проводится по завершению учебной темы. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1,2-м полугодиях без учета аудиторного времени и контрольной работы 1-м полугодии за счет аудиторного времени. На просмотре и контрольных работах обучающимся выставляются оценки в оценочную ведомость. Годовая оценка выставляется на основании средней суммы оценок промежуточной аттестации.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Самостоятельно выполняются задания, аналогично сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы, ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический.

Формы организации работы

Занятия проводятся в специализированной аудитории под руководством квалифицированного преподавателя и состоят из небольшой теоретической части, включающей просмотр учебных пособий и материалов, и основной практической части.

Материальное обеспечение

Для проведения занятий необходима следующая материальная база:

- тушь;
- перо;
- простые карандаши НВ, 2В, ластик;
- ватман;
- краски гуашь и акварель;
- фломастеры;
- мелованная бумага;
- акварельная бумага;
- цветной картон;
- бритва;
- кисти колонок № 9, 4, 2;
- кисть беличья, широкая № 19, 20;
- макетный нож, ножницы, линейка, клей;
- линеры;
- цветные карандаши;
- жидкое мыло, трубочки для коктейля, стакан;
- чайная ложка, яйцо, картонка для масла.

Тематический план программы

№ п/п	Название тем	Максим. кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
1	Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет. Основы книжной иллюстрации. Ознакомление и использование инструментов и материалов при работе гуашью и пером.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
2	Тема: «Пейзаж». Применение упражнений по стихотворениям А. С. Пушкина.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	Тема: «О природе». Иллюстрации к стихотворениям С. Есенина. Передача линейной перспективы, работа с цветом.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	Тема: «Мой любимый уголок Москвы». Нанесение цвета мозаичным мазком. Горцевание.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Тема: «Времена года – музыкальное настроение». Раскрытие темы в цвете.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	Тема: «Рисуем зверей» (по схеме). Определение базовых форм, входящих в силуэт животного.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	Тема: «Рисуем жирафа» (по схеме). Вычерчивание схемы построения. Определение базовых форм. Работа карандашом.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Тема: «Жираф в среде обитания» (закрепление материала). Работа красками.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
9	Тема: «Лягушка Тарри». Иллюстрация к сказке Б. Заходера. Композиционное решение на листе.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ

N ^o п/п	Название тем	Мак-ное кол-во ак. часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
10	Контрольная работа	3	-	3	-	3	Самостоятельная работа
11	Тема: «Новогодняя открытка». Смешанная техника. Эскизирование.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
12	Тема: «Объемная новогодняя открытка». Вырубовка на страницах по контуру книжного блока.	6	3	3	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
13	Тема: «Создание образа из пульсаций». Выдувание на плоскость листа.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
14	Тема: «Объемная книга. Стихи». (3 разворота). Смешанная техника.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
15	Тема: «Стихотворения о животных». Несложное макетирование, расчет текста на 4 разворота.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
16	Тема: «Учимся рисовать человечков». Мальчик. Девочка. Схема построения.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
17	Тема: «Создаем книжку-сказку». Макетирование. Нанесение рисунка на плоскостное изображение.	18	9	9	1,5	7,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
18	Тема: «Понятие о полосной, полуполосной и оборотной иллюстрации».	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
19	Тема: «Мой лучший друг». Работа в технике граттаж.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
20	Тема: «Рассказы» Н. Носов. Самостоятельное создание иллюстраций.	12	6	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ

№ п/п	Название темы	Максимальное кол-во а.ч.	Самостоятельная работа	Всего, а.ч.	Теория, а.ч.	Практика, а.ч.	Контроль знаний
21	Выполнение иллюстрации. Самостоятельное создание иллюстрации.	12	6	6	0,5	2,5	Просмотр и обсуждение учебных работ
Всего за год обучения:		207	102	105	16,5	88,5	

Учебно-тематический план

№ п/п	Назименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
					Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях.
1	Вводный инструктараж по технике безопасности. Введение в предмет. Основы книжной илюстрации. Ознакомление и использование инструментов и материалов при работе тушью и пером.	3 (1 зан.)	Беседа по технике безопасности при работе с оборудованием мастерской и материалами. Введение понятия « пятно », « клинья ». Знакомство с основами композиции построения на листе двухмерного пространства и придание ему восприятия трёхмерного пространства. Понятие градиентной шкалы – шкалы тонов. Разработка фактур и типов линий и применение их в итоговой работе. Использование в работе туши, перо. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь видеть и понимать особенности построения на листе двухмерного пространства. Знать о понятии градиентной шкалы. Способы использования в работе туши и пера
2	Тема: «Пейзаж». Применение упражнений по стихотворениям А. С. Пушкина.	3 (1 зан.)	Объяснение принципов построения на листе двухмерного пространства. Нанесение штрихов, фактуры, облечения или снятие тона при помощи бритвы (штирик). В материале используется: туши, перо, простой карандаш, мелованная бумага, бритва. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать принципы работы построения на листе образа и придание ему восприятия трёхмерного пространства. Уметь пользоваться художественными инструментами, мелованной бумагой. Владеть навыками нанесения штриха, фактуры
3	Тема: «Пейзаж». Применение упражнений по стихотворениям А. С. Пушкина. (Завершение)	3 (1 зан.)	Продолжение работы по разработке фактур типов линий. Завершается работа по пространственному построению на листе и придания ему восприятия трёхмерного пространства. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать основы композиционного построения на листе. Уметь применять упражнения в художественном образе. Владеть техникой снятия или облегчения тона при помощи бритвы (штирик)

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся	
					Знать основы линейной перспективы	Уметь наблюдать за натурой и выбирать необходимую фактуру.
4	Тема: «О природе». Иллюстрации к стихотворениям С. Есенина	3 (1 зан.)	Методы выполнения: наблюдение за натурой, тональный разбор, высор необходимой фактуры итолицы линий – чем дальше линия, тем она тоньше. Передача линейной перспективы, работа с цветом. Передача воздушной, линейной перспективы. Приёмы: нанесение тушию на плоскость бумаги (линия, плоскость). Материалы: перо, тушь. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать основы линейной перспективы Уметь наблюдать за натурой и выбирать необходимую фактуру. Владеть навыками нанесения изображения тушию на плоскость бумаги	
5	Тема: «О природе». Иллюстрации к стихотворениям С. Есенина. (Завершение)	3 (1 зан.)	Методы выполнения: Работа с цветом. Прорисовка, закрепление укусом. 1. Нанесение тонкого слоя акварели в градиентной раскладке; 2. Тоновая разработка. Приёмы: лессировки, влияние цвета в цвет, протирка цвета колонковой кистью. Материалы: тушь, перо, акварельная бумага, кисти № 9,4,2. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать приемы закрепления изображения укусом. Уметь наносить тонкий слой акварели в градиентной раскладке. Владеть навыками лессировки, владения колонковой кистью	
6	Тема: «Мой любимый уголок Москвы». Нанесение цвета мозаичным мазком. Торцевание	3 (1 зан.)	 Методы выполнения: нанесение гуашь на плоскость листа при помощи кисти, торцевание (работа торцом кисти); нанесение цвета мозаичным мазком.	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать о понятии тёплых и холодных тонов. Уметь наносить гуашь мозаичным мазком, работать торцом кисти, участвовать в обсуждении работ. Владеть навыками торцевания	

№ н/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
7	Тема: «Мой любимый уголок Москвы». Нанесение цвета мозаичным мазком. Торцевание (Завершение)	3 (1 зан.)	Методы выполнения: Умение смешивать краски. Работа с цветовым кругом. Приёмы: торцевание вскользь, торцевание перпендикулярно, концом кисти. Материалы: гуашь, бумага колонок, акварель. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать приёмы работы с цветовым кругом. Уметь смешивать краски. Владеть навыками торцевания перпендикулярно, концом кисти
8	Тема: «Времена года - музикальное настроение». Раскрыть тему в цвете	3 (1 зан.)	Методы выполнения: Умение смешивать краски. Работа с цветовым кругом. Приёмы: торцевание вскользь, торцевание перпендикулярно, концом кисти.	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать способы наложения слоёв краски друг на друга. Уметь отражать заданную тему в цвете, работать в свободной живописной манере. Владеть навыками лессировки, работа «alla prima»

Требования к уровню подготовки обучающихся				
№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия
9	Тема: «Времена года - музыкальное настроение». Раскрыть тему в цвете (Завершение)	3 (1 зан.)	Продолжается освоение методов и приёмов цветового раскрытия темы. Лессонировка, работа по-сырому. Методы и приёмы выполнения задания те же. Материалы: Акварельная бумага, краски, кисти № 9, 4, 2. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ
10	Тема: «Рисуем зверей» (по схеме). Определение базовых форм, входящих в силуэт животного	3 (1 зан.)	Определение базовых форм, входящих в силуэт животного. Методы выполнения: Вычерчивание схемы построения, использование метода визирования - при рисовании с натуры иногда применяют для проверки правильности изображения, то есть проверку пропорций натуры при помощи карандаша. Для этого в вытянутой руке держат карандаш так, чтобы его положение было вертикальным или горизонтальным (в зависимости от того, по высоте или по длине надо соизмерить пропорциональные соотношения натуры). Закрыв один глаз, надо так держать карандаш, чтобы он был виден на фоне изображаемой натуры. Материалы: лист (ватман), карандаши НВ, 2В. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Знать методы создания художественного образа, раскрывая тему в цвете. Уметь работать в свободной живописной манере. Владеть приемами цветового раскрытия темы

№ п/п	Назменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия		Требования к уровню подготовки обучающихся
11	Тема: «Рисуем Жирафа» (по схеме). Определение базовых форм (работа карандашом)	3 (1 зан.)	Продолжается отработка использования метода визирования - при рисовании с натурой. Определение базовых форм: 1. Рисуется простым карандашом схема туловища, шеи, головы (большой овал, маленький овал, линия, соединяющая эти овалы), прорисовывается шея жирафа; 2. Кругами обозначаются крупные суставы, от них проводятся линии ног; 3. По схеме прорисовываются ноги животного, частично обводя вспомогательные крути, ластиком удаляются вспомогательные линии; 4. Прорисовывается голова. Индивидуальная консультация преподавателя.	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Продолжать знакомить с выполнением изображения в смешанной технике рисования. Уметь определить базовые формы жирафа, структуру его образа. Владеть методом визирования – определения положения предмета в пространстве, при помощи карандаша, вынесенного на вытянутую руку	
12	Тема: «Жираф в среде обитания» по стихотворениям Б. Заходера, И. Токмаковой, Э. Успенского. (закрепление материала). Работа красками	3 (1 зан.)	Продолжается тема определения базовых форм методом сравнения. Рисование по представлению и в смешанной технике. Методы выполнения: 1. Закрашивается силуэт жирафа жёлтой краской, по фону силуэта жирафа начинается прорисовывать пятнистый окрас животного, который напоминает чёткоухольники; 2. Между ними оставляется жёлтый просвет, чёрным цветом закрашивается грива, хвоста, кончик хвоста, глаз, что-то ещё прорисовывается тонкими линиями. 3. Простым карандашом намечается линия горизонта посередине листа; 4. Краской розово-белого цвета оттеняется небо у горизонта (краски смешиваются на палитре),	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знакомить с использованием приёмов рисования различных приёмов. Учить изображать гуашью на листе цветной бумаги пейзаж саванны, жирафа, используя разные техники рисования: создание эскиза простым карандашом, рисование кончиком кисти. Развивать умение смешивать краски на листе бумаги, на палитре. Воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту природы	

№ п/п	Назменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия		Требования к уровню подготовки обучающихся
			<p>5. Рисуется знойное солнце: белый круг, вокруг него – белые полудуги;</p> <p>6. Коричневым и белым цветом рисуются неровности на поверхности почвы (гуашь разбавляется водой на палитре); 7. По линии горизонта рисуются горы; 8. Чёрной гуашью рисуем маленькое дерево почти на горизонте, расположено далеко;</p> <p>9. Прорисовываются мелкие ветки кончиком кисти; 10. Чтобы нарисовать траву, обмакивается торец карточного прямоугольника в гуашь и прикладываем к листу.</p> <p>Приёмы: Нанесение краски различными способами изученными ранее.</p> <p>Материалы: гуашь, бумага, колонок, акварель.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>			
13	Тема: «Птичка Тарри». Иллюстрация к сказке Б. Заходера. Композиционное решение на листе	3 (1 зан.)	<p>Композиционное решение на листе.</p> <p>Методы выполнения: просмотр мультифильма, характеристики героев, композиционное решение на листе в совокупности с текстом.</p> <p>Приёмы: Нанесение краски различными способами изученными ранее.</p> <p>Материалы: гуашь, акварель, перо, фломастеры. Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	<p>Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знакомить с основами композиционного построения на листе.</p> <p>Уметь применять изученные ранее методы и приемы работе.</p> <p>Владеть различными способами нанесения краски</p>	

Требования к уровню подготовки обучающихся			
№ п/п	Наменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий
14	Контрольная работа	3 (1 зан.)	Индивидуальная творческая работа
15	Тема: «Новогодняя открытка». Смешанная техника. Эскизирование.	3 (1 зан.)	<p>Работа в смешанной технике.</p> <p>Методы выполнения: Эскизирование, работа в материале, композиционное решение на листе в совокупности с текстом.</p> <p>Приёмы: Нанесение краски различными способами изученными ранее.</p> <p>Материалы: гуашь, акварельная бумага, колонок, акварель, перо, фломастеры.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>
16	Тема: «Объемная новогодняя открытка». Вырубовка на страницах по контуру книжного блока	3 (1 зан.)	<p>Вырубовка на страницах по контуру книжного блока.</p> <p>Методы выполнения: работа в материале, цветной картон, бумага.</p> <p>Материалы: цветной картон, макетный нож, ножницы, клей, линейка, кисти, краски, фломастеры, карандаши.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>
17	Тема: «Создание образа из пузырей». Выдувание на плоскость листа	3 (1 зан.)	<p>Выдувание на плоскость листа.</p> <p>Методы выполнения: 1. Надувание цветных пузырей, получение фактуры; 2. Выдувание цветных пузырей на плоскость листа до момента лопания; 3. Поиск образов.</p> <p>Приёмы: выдувание, дорисовка линерами, фломастерами. Линеры – это ручки, которые состоят из баллончика для туши и стержня.</p>

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
18	Тема: «Создание образа из пузырей». Завершение работы	3 (1 зан.)	<p>Материалы: фломастеры линеры, жидкое мыло, трубочки для коктейля, стакан, чайная ложка, гуашь, акварель.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Продолжать работу по созданию образа из выдувания на плоскость листа. Продолжается поиск образов через выдувание с последующей дорисовкой линерами.	<p>Продолжать знакомить с техникой выдувания на плоскость листа.</p> <p>Уметь пользоваться линерами, использовать все необходимые материалы</p>
19	Тема: «Объёмная книга. Стихи» (3 разворота). Смешанная техника	3 (1 зан.)	<p>Смешанная техника.</p> <p>Методы выполнения: 1. Выбор литературного материала; 2. Распределение текста по страницам; 3. Эскизирование; 4. Работа с материалом.</p> <p>Приёмы: вырезание макеты ножом.</p> <p>Материалы: макетный нож, ножницы, цветные карандаши, фломастеры.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	<p>Знакомить с распределением текста по страницам по выбранному литературному материалу.</p> <p>Знать приемы вырезания макетным ножом.</p> <p>Владеть смешанной техникой при создании образа</p>

№ п/п	Назменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия		Требования к уровню подготовки обучающихся
20	Тема: «Объёмная книга. Стихи» (3 разворота). Сменная техника. Завершение работы	3 (1 зан.)	Завершение работы по созданию объемной книги. Методы выполнения: эскизирование, работа с материалом. Приёмы: вырезание макеты ножом. Материалы: макетный нож, ножницы, цветные карандаши, фломастеры. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Продолжать знакомить с распределением текста, эскизированием. Знать приемы работы макетным ножом, ножницами, фломастерами и цветными карандашами	
21	Тема: «Стихотворения о животных». Несложное макетирование, расчёт текста на 4 разворота.	3 (1 зан.)	Расчёт текста на четыре разворота. Техника: плоскостное рисование. Формат А2. Методы выполнения: Изготовление макета. Приёмы: Измерение бумаги, разметка страницы и текста, разработка композиции (пятно), вырезание. Материалы: Бумага, ножницы, карандаши, линейка, распечатанный или рукописный текст, клей. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь измерять бумагу, делать разметку текста на странице. Владеть техникой изготовления макета	
22	Тема: «Стихотворения о животных». Макетирование, работа в материале. Завершение работы	3 (1 зан.)	Макетирование, работа в материале. Методы выполнения: Перенос изображения на оригинал. Работа гуашью. Приёмы: Различные приемы нанесения гуашь кистью (торцевание, покраска в один слой, покраска в два слоя). Рисунок контурный. Материалы: Гуашь, карандаш, ластик, кисти, бумага.	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знакомить с приёмами макетирования, работой в материале. Уметь наносить гуашь кистью. Владеть техникой торцевания, покраской в один или два слоя	

№ п/п	Назменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
23	Тема: «Учимся рисовать «человечков». Мальчик. Схема построения	3 (1 зан.)	<p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p> <p>Схема построения.</p> <p>Методы выполнения: Рисуем схематично человечка, одеваем, придаём лицу характер.</p> <p>Приёмы: измерение элементарных пропорций.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, ластик, краски (акварельные), перо, тушь или линер.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>		<p>Знакомить с приёмами схематичного рисования человечка, соблюдая необходимые пропорции.</p> <p>Уметь пользоваться всеми материалами, используемыми в этой технике.</p> <p>Развивать интерес к данному виду творчества</p>
24	Тема: «Учимся рисовать «человечков». Девочка. Схема построения	3 (1 зан.)	<p>Схема построения.</p> <p>Методы выполнения: Рисуем схематично человечка, одеваем, придаём лицу характер.</p> <p>Приёмы: измерение элементарных пропорций.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, ластик, краски (акварельные), перо, тушь или линер.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>		<p>Знакомить с приёмами схематичного рисования человечка, соблюдая необходимые пропорции.</p> <p>Уметь пользоваться всеми материалами, используемыми в этой технике.</p> <p>Развивать интерес к данному виду творчества</p>
25	Тема: «Создаем книжку-сказку». Макетирование. Нанесение рисунка на плоскостное изображение	3 (1 зан.)	<p>1. Создание образа.</p> <p>2. Окружение образа.</p> <p>3. Соединение в рисунке.</p> <p>Методы выполнения: 1. Изучается произведение; 2. Отмечаются наиболее интересные моменты; 3. Делится текст по смысловым блокам; 4. Макетируется.</p>		<p>Знакомить с поэтапным созданием иллюстрации.</p> <p>Уметь делить текст по смысловым блокам, создавать композицию.</p> <p>Владеть техникой макетирования</p>

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
26	Тема: «Создаем книжку-сказку». Макетирование. Нанесение рисунка на плоскостное изображение. Продолжение работы.	3 (1 зан.)	Методы выполнения: Рассчитать текст на страницах, вклейте и дорисовать изображение. Проработка макета. Самостоятельный поиск текста. Приёмы: Нанесение рисунка на плоскостное изображение (дорисовка). Материалы: акварельная бумага, гуашь, кисть	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Продолжать знакомить с поэтапным созданием иллюстрации. Уметь рассчитать текст на страницах, дорисовать изображение. Владеть техникой нанесения текста на плоскостное изображение
27	Тема: «Создаем книжку-сказку». Макетирование. Нанесение рисунка на плоскостное изображение. Завершение работы.	3 (1 зан.)	Продолжение работы в цвете. Приёмы: Нанесение рисунка на плоскостное изображение (дорисовка). Материалы: акварельная бумага, гуашь, кисть.	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Продолжать знакомить с поэтапным созданием иллюстрации. Уметь рассчитать текст на страницах, дорисовать изображение в цвете. Владеть техникой нанесения текста на плоскостное изображение
28	Тема: «Понятие о полосной, полуpolloсной и обратной иллюстрации».	3 (1 зан.)	Понятие о полосной, полуpolloсной и обратной иллюстрации. Методы выполнения: 1. Выполнение эскиза полосной и полуpolloсной иллюстрации; 2. Понятие об элементарной композиции (от пятна).	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знакомить с понятием о полосной и полуpolloсной иллюстрации. Уметь выполнить эскиз. Владеть элементарной композицией (от пятна).

№ п/п	Назменование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
			<p>Материалы: карандаш, бумага, ластик, тетрадь для скотчей.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>		
29	Тема: «Понятие о полосной, полуpolloсной и обратной иллюстрации». Завершение работы	3 (1 зан.)	<p>Понятие о полосной, полуpolloсной и обратной иллюстрации. Работа в материале.</p> <p>Методы выполнения: 1. Выполнение эскиза полосной и полуpolloсной иллюстрации; 2. Понятие об элементарной композиции (от пятна).</p> <p>Материалы: карандаш, бумага, ластик, тетрадь для скотчей.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	<p>Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знакомить с понятием о полосной и полуpolloсной иллюстрации.</p> <p>Уметь выполнить эскиз.</p> <p>Владеть элементарной композицией (от пятна)</p>
30	Тема: «Мой лучший друг». Работа в технике граттаж.	3 (1 зан.)	<p>Работа над композицией.</p> <p>Методы выполнения: 1. Нанесение грунта; 2. Изготовление графической основы; 3. Исполнение.</p>	<p>Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знакомить с техникой граттаж.</p> <p>Уметь пользоваться необходимыми материалами для создания образа.</p> <p>Владеть навыками нанесение грунта, создания графической основы</p>
31	Тема: «Мой лучший друг». Работа в технике граттаж. Завершение работы.	3 (1 зан.)	<p>Работа в материале.</p> <p>Методы выполнения: Получение изображения методом процаргивания.</p>	<p>Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знакомить с техникой получения изображения методом процаргивания.</p> <p>Уметь пользоваться</p>

№ н/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия		Требования к уровню подготовки обучающихся
			Материалы: картонка для масла, яйцо, тулья, гуашь, кисть беличья № 19, 20. Перо, макетный нож, игла. Индивидуальная консультация преподавателя.			необходимыми материалами для создания образа. Владеть навыками работы в материале
32	Тема: «Рассказы» Н. Носова. Самостоятельное создание иллюстрации.	3 (1 зан.)	Самостоятельное создание иллюстрации по рассказам Н. Носова Методы выполнения: 1. Создание композиции из нескольких персонажей; 2. Начальное представление об интерьере. Материалы: акварельная бумага, гуашь, перо, акварель, кисти № 9, 4, 2, карандаш, ластик. Индивидуальная консультация преподавателя.	Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знакомить с начальным представлением об интерьере. Уметь пользоваться необходимыми материалами для создания образа. Владеть знаниями по самостоятельному созданию иллюстрации
33	Тема: «Рассказы» Н. Носов. Самостоятельное создание иллюстрации. Завершение работы.	3 (1 зан.)	Прорисовка. Методы выполнения: Перевод изображения с макета на оригинал при помощи копировального станка. Приёмы: 1. Линейный рисунок на просвет; 2. Уточнение рисунка, исправление; 3. Прорисовка гуашью, закрепление уксусом. Материалы: акварельная бумага, гуашь, перо, акварель, кисти № 9, 4, 2, карандаш, ластик. Индивидуальная консультация преподавателя.	Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знакомить с методами перевода изображения на оригинал при помощи копировального станка. Уметь уточнять рисунок, прорисовывать его тушью и закреплять уксусом. Воспитывать усидчивость, аккуратность, развивать интерес

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	Методы обучения, содержание занятий	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся	
					Уметь самостоятельно выполнять все этапы создания иллюстрации.	Уметь самостоятельно выполнять все этапы создания иллюстрации.
34	Выполнение илюстрации. Самостоятельное создание илюстрации.	3 (1 зан.)	Самостоятельное выполнение полосной иллюстрации: нанесение краски методом заливки, градиентной заливки, рисунок концом кисти. Материалы: акварельная бумага, тушь, перо, акварель, кисти № 9, 4, 2, карандаш, ластик. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Владеть методами и приемами заливки краски, градиентной заливки, рисунок концом кисти	
35	Выполнение илюстрации. Самостоятельное создание илюстрации. Завершение работы.	3 (1 зан.)	Выполнение полуплоскостной иллюстрации (без фона). Материалы: акварельная бумага, тушь, перо, акварель, кисти № 9, 4, 2, карандаш, ластик. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Владеть методами и приемами заливки краски, градиентной заливки, рисунок концом кисти	

Всего:

207 академических часов – максимальная учебная нагрузка;

105 академических часов – аудиторные занятия;

102 академических часов – самостоятельная работа;

35 занятий по 3 академических часа

Рубежный контроль

После реализации программы у обучающихся развиваются художественные компетенции. Итоговая аттестация проходит в виде экзамена.

При положительном результате прохождения итоговой аттестации выдается сертификат о прохождении обучения по общеразвивающей программе дополнительного образования.

После реализации программы у обучающихся развиваются следующие **творческие компетенции**:

1. Представление о художественной иллюстрации, знание об известных отечественных и зарубежных художниках-иллюстраторах;

2. Выбор сюжетов, наиболее интересных для воплощения их в качестве наглядных изображений, определение поясняющих подписей из текста, соотносящихся с ними;

3. Композиционное решение задания: отдельные элементы композиции, из которых состоит общая картина, связываются между собой, соединяясь в одно неразрывное целое. В хорошо скомпонованной картине или рисунке ни одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без того, чтобы не нарушилось художественное качество;

4. Создание эскизов иллюстрации на ключевых моментах произведения;

5. Подбор графической техники (акварелью, тушью и пером, граттаж), подходящей для воплощения желаемых иллюстраций;

6. Соответствие изображения тексту и дополнение его.

Форма итоговой аттестации, система оценок

Критерии оценок

По результатам выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;

- умелое использование выразительных особенностей применяемого материала;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в живописи;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- самостоятельно анализировать построение и тональное решение в выполнении работы;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении;
- однообразное использование приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

Список литературы

1. Современная учебная книга : Подгот. и изд. / [Акулова Ольга Владимировна и др.] ; под ред. С. Г. Антоновой, А. А. Вахрушева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. фонд подгот. кадров, Моск. гос. ун-т печати. – М. : Моск. гос. ун-т печати, 2004. – 223,[1] с. : ил.; 24 см.; ISBN 5-8122-0693-7 : 3000.
2. Чёрно-белая графика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий» / Н. П. Бесчастнов. – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 270, [1] с. : ил.; 23 см. – (Изобразительное искусство).; ISBN 978-5-691-00890-0 (В пер.).
3. Учебник рисования для начинающих [Текст] : [6+] / Н. Терещенко. – Ростов-на-Дону : Владис, 2016. – 191 с. : ил., цв. ил.; 27 см.; ISBN 978-5-9567-1575-8 : 2500 экз.
4. Знакомим с книжной графикой : Большое искусство – маленьkim : Учеб.-нагляд. пособие / Авт.-сост. Н.А. Курочкина. – СПб. : Детство-пресс, 2001. – 15, [2] с.[12] л. цв. ил.; 29 см. - (Библиотека программы «Детство»).; ISBN 5-89814-103-0.
5. Облик книги [Текст] : избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Ян Чихольд ; пер. с нем. Е. Шкловской-Корди ; с comment. В. Ефимова. – 4-е изд. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2013. – 225 с. : ил., факс.; 22 см.; ISBN 978-5-98062-074-5.
6. Графический дизайн [Текст] : (основы профессии) / Владимир Лесняк. – Москва : IndexMarket, 2011. – 415 с. : ил., цв. ил.; 24 см.; ISBN 978-5-9901107-4-8.
7. Искусство иллюстрации [Текст] : Эндрю Лумис ; [пер. с англ. Т. Самсоновоий]. – 298, [1] с. : ил., цв. ил., 2015.; ISBN 978-5-389-08759-0.
8. Э. Лумис «Рисование фигуры человека» (Изд-во «Азбука-Аттикус», 2015).
9. Б. Хогарт «Игра света и тени» для художников (ACT, Астрель, Родничок, 2001).
10. Э. Лумис «Забавы с карандашом» (Изд-во «Азбука-Аттикус», 2012).

11. Рисуем головы : [рисунок головы и портреты, карандаш] / Эндрю Лумис ; [пер. с англ. А. Нефедова]. – Москва : ACT : Астрель, 2006. – 31 с. : ил.; 33 см. – (Уроки рисunka и живописи).; ISBN 5-17-039495-0 (ACT).
12. Искусство иллюстрации [Текст] : Эндрю Лумис ; [пер. с англ. Т. Самсоновоцй]. – 298, [1] с. : ил., цв. ил., 2015.; ISBN 978-5-389-08759-0.
13. Искусство видеть : о твор. способностях восприятия, о яз. линий и красок и о воспитании зрителя / Сергей Даниэль. – [2-е изд., с изм.]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006 (СПб. : Печатный двор им. А. М. Горького). – 203, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 24 см.; ISBN 5-367-00080-0 (В пер.).