

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Районный Центр дополнительного образования»**

Принята на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1
от 01.09.2017

Утверждена
Директор МБУДО «РЦДО»
Анисимова Е.В.
Приказ № 010919 от
01.09 2017 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Мир иллюстраций»
(«Прodelки»)

Возраст детей: 10 - 15 лет

Срок реализации: 1 год

Автор - составитель:

педагог дополнительного образования

Смирнова Юлия Николаевна

г. Кировск
2017 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную направленность и разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0), Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разно уровневые программы)"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Учебного плана МБУДО «Районный центр дополнительного образования» на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора МБУДО «Районный центр дополнительного образования» от 01 сентября 2017 года №010918), Расписания занятий МБУДО «Районный центр дополнительного образования» на 2017– 2018 учебный год (утверждено приказом директора МБУДО «Районный центр дополнительного образования» от 01 сентября 2017 года №010918).

Настоящая программа разработана и утверждена в 2017 году в соответствии с действующими требованиями и рекомендациями с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы.

В написании программы учитывались знания основ теории и практики дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный педагогический опыт

Информация о типе программы

Дополнительная общеразвивающая программа "Мир иллюстрации", имеет *художественную направленность*.

Актуальность программы: Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего развития ребенка . Она способствует всестороннему развитию личности ребенка, активному познанию им окружающего мира.

Книжная иллюстрация относится к изобразительным видам искусства. Знакомство детей с книжной иллюстрацией развивает эстетические чувства, формирует художественный вкус, дает простор воображению и собственному творчеству детей. Рассматривание книжных иллюстраций позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения. Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книги: где и как художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает текст, поясняя его. Дети знакомятся с ролью иллюстраций к книге, с тем, кто

создает их; узнают о труде художника-иллюстратора. Они высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально – нравственные и эстетические определения. Дети знакомятся с цветом как средством передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений в природе.

У детей формируются радость общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на ее содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге. Дети подводятся к пониманию того, что рисунок связан с текстом, поясняет его, наглядно показывает происходящие события, героев и дает оценку их поступков. Взрослый помогает детям внимательно рассматривать иллюстрацию, видеть и узнавать изображенные образы, обращает внимание на средства выразительности, с помощью которых художник создает образ, передает свое отношение к нему.

Педагогическая целесообразность программы. Реализация программы предусматривает проведение интегрированных занятий, которые способствуют формированию у детей системы знаний о смежных видах искусства: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, литература.

Программа «Мир иллюстрации», предусматривает изучение основ изобразительной грамоты, знаний по истории изобразительного искусства и книжной иллюстрации, ознакомление с различными художественными техниками и современным искусством. В основе программы лежит развитие познавательных навыков у детей, умение самостоятельно создавать рисунок, развивать творческое мышление, воображение, фантазию.

Основные дидактические принципы программы: доступность, наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры ребенка и по средствам книжной иллюстрации.

Задачи :

Обучающие:

- научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами, приспособлениями, необходимыми в работе;
- сформировать специальные знания в художественном творчестве;
- познакомить историей книжной иллюстрации;
- приобрести умения грамотно строить композицию;
- обучить технологиям различных способов рисования и декоративного творчества.

Развивающие:

- развивать творческий потенциал ребёнка;
- развивать познавательную активность;
- развитие графических образов;
- сформировать индивидуальный стиль при рисовании;
- развивать коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (умение оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации);
- развить образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;
- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;

Воспитательные:

- воспитывать художественный и эстетический вкус, способности видеть и понимать прекрасное;
- сформировать умение организовывать и содержать в порядке рабочее место ;
- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.
- воспитывать чувство уверенности в себе;

Отличительная особенность программы.

- ✓ книжная графика – один из видов изобразительного искусства, средства выразительности которого (линия, форма, цвет, композиция) доступны детям любого возраста.
- ✓ Знакомство детей с книжной иллюстрацией развивает эстетические чувства, формирует художественный вкус, дает простор воображению и собственному творчеству детей.
- ✓ Большую опасность для развития детского рисования представляет закрепление графических образов, превращение их в шаблоны. Если не следить за этим процессом, ребенок может так и не научиться рисовать ничего, кроме нескольких усвоенных им схем определенных предметов. Поэтому в задачи входит развитие графических образов, разрушение застывших шаблонов, стимулирование собственного творчества детей.
- ✓ В ходе обучения для выполнения творческих заданий учащиеся пользуются различными художественными материалами: карандаш, акварель, гуашь, акрил, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка, мятая бумага, свечка и др. Освоение материала по программе строится на широком использовании нетрадиционных техник, формирования умения свободно экспериментировать с художественными материалами и инструментами.
- ✓ Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый обучающийся, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, иллюстратором, художником.
- ✓ Реализация программы дает возможности для творческого развития и участия обучающихся в районных, областных, российских конкурсах и выставках .

Возраст детей: 10-15 лет

Сроки реализации программы: 1 года

Формы занятий. В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы проведения занятий:

1. Формы аудиторных занятий:

- ✓ **Вводное занятие** (педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.)
- ✓ **Занятие-импровизация** (на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его;
- ✓ **Мастер-класс** (педагог наглядно демонстрирует работу в определенной технике)
- ✓ **Учебное занятие**(педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных техниках с различными материалами.)
- ✓ **Практическое занятие** (обучающиеся осваивают новые знания и техники на практике.)
- ✓ **Занятие-игра**(строится в игровой форме для стимулирования творчества детей)
- ✓ **занятие – путешествие** (строится в игровой форме для стимулирования творчества детей)

2. Внеаудиторные (выход за пределы учреждения):

- ✓ **Экскурсия**(проводится в музее, библиотеке с последующим обсуждением)

Форма обучения: очная.

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – фронтальная, групповая, особое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. Занятия строятся таким образом, что теоретические и общие практические навыки даются всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном темпе с учетом личностных качеств обучающихся.

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, в год - 136 часа. В группу первого года обучения принимаются дети с обычным уровнем способностей, не имеющие противопоказаний к занятиям изобразительной деятельностью.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

В результате освоения программы обучающиеся *будут знать:*

- историю развития книжной иллюстрации;
- этапы разработки персонажей;
- основные понятия и терминологии в книжной иллюстрации и художественном творчестве;
- изобразительные возможности различных материалов;
- элементарные средства выразительности рисунка (контраст света и тени, удачное цветовое сочетание);
- виды изобразительного искусства;
- творчество художников-иллюстраторов;
- понятие композиция листа;
- виды шрифтов и шрифтовые композиции;
- технику безопасного труда;
- правила организации рабочего места;

будут уметь:

- пользоваться различными материалами и инструментами: карандаш, кисти, гуашь, акварель, и т.д.
- применять в работах различные художественные приёмы;
- самостоятельно выбирать технику исполнения работы;
- делать зарисовки и эскизы;
- делать совместные проекты;
- подбирать цвета для передачи настроения;
- строить композицию;
- разрабатывать персонажей;

Метапредметные результаты:

В результате освоения программы обучающиеся *будут способны:*

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;
- аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;
- работать самостоятельно и в коллективе;
- ориентироваться в мире искусства и книжной иллюстрации;
- ориентироваться в содержании теоретических понятий (в пределах программы) и использовать их при выполнении творческих заданий;
- использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельной творческой работы;

Личностные результаты:

- трудолюбие и ответственность за начатое дело;
- чувство уверенности в своих силах;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками;

Формы оценки планируемых результатов реализации программы: беседы, наблюдение, опрос, выставки, защита проектов, конкурсные мероприятия .

Форма подведения итогов реализации программы: итоговое занятие.

Система оценки результатов освоения программы состоит из:

- ✓ - текущего контроля успеваемости— проходит на каждом занятии. Педагог следит за правильностью усвоения материала(мини – опрос, наблюдение).

- ✓ -промежуточной аттестации учащихся— промежуточная диагностика(проводится в середине и конце учебного периода)

Уровень усвоения программы отслеживается по следующим критериям:

- Соответствие теоретических знаний ребенка по программе;
- Соответствие практических умений и навыков по программе.;
- Знание терминологии;
- Оригинальность и креативность в работе;
- Умение планировать и оценивать свою деятельность и деятельность коллег.
- умение самостоятельно работать.
- Умение работать с художественными материалами.

Результаты фиксируются в диагностической карте (см. Приложение№1).

Внимание в работе так же отводится выставочной деятельности, по итогам которых происходит отбор работ на конкурсы:

- городские;
- районные;
- областные;
- региональные;
- всероссийские;

Учебно-тематический план

	Наименование разделов, дисциплин, тем	Всего часов	В том числе			
			Аудиторные		Внеаудиторные	
			лекция	практика	экскурсия	пленер
1.	Вводное занятие	2	1	1		
2.	Книжная иллюстрация.	8	3	5		
3.	Композиция. Основы построения композиции в книжной иллюстрации.	6	2	4		
4.	Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов.	6	1	5		
5.	Конкурсная работа " Мой родной край"	8	1	7		
6.	Основы разработки персонажей.	8	1	7		
7.	Книжная графика	10	2	8		
8.	Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации.	14	3	11		
9.	Книга лучший друг. Посещение детской библиотеки.	8	1	6	1	
10.	Смешанные техники. Эксперименты.	10	2	8		
11.	Конкурсная работа эмблема РЦДО	1	1	-		

12.	Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации.	10	2	8		
13.	Лепка. Герои любимых книг оживают.	10	2	8		
14.	Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.	10	2	8		
15.	Проектная работа "Моя первая книга"	20	4	16		
16.	Итоговое занятие	2	1	1		
	Итого:	136	31	105	1	

Содержание программы

1. Вводное занятие.

Теория: Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Правила организация рабочего места. Правила поведения в студии. Техника безопасности при ЧС. Знакомство с различными художественными материалами и инструментами.

Практика: Портрет любимого книжного героя.

2. Книжная иллюстрация.

Теория: Иллюстрация. История появления книжной иллюстрации. Первые иллюстраторы. Виды книжных иллюстраций. Развитие иллюстрации как вида искусства. Роль иллюстрации в книжном издательстве.

Практика: Иллюстрация к сказке или любимому литературному произведению.

3. Композиция. Основы построения композиции в книжной иллюстрации.

Теория: Правила построения композиции. Виды композиции. Композиционный центр. Значение композиции в иллюстрации. Динамика и статика в композиции. Передний и задний план.

Практика: Построение Динамичной и статичной композиции с помощью геометрических фигур. Передача движения в композиции. работа "Осенний ветер"

4. Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов.

Теория: Художники пейзажисты. Роль описания пейзажи в литературном произведение. Техники исполнения.

Практика: Иллюстрация к произведению поэтов.

5. Конкурсная работа " Мой родной край "

Теория: Посещение музея. Презентация " Моя малая родина". Беседы по презентации. Поэты и писатели Ленинградской области.

Практика: Работа "Мой родной край"

6. Основы разработки персонажей.

Теория: Персонажи книг . Правила создания и разработки персонажей.

Практика: Разработка и создания своего персонажа. Прорисовка .

7. Книжная графика

Теория: Виды графики. Применение графических элементов в книжной иллюстрации.

Практика: черно-белая иллюстрация.

Иллюстрация в технике Дудлинг.

8. Шрифт. Роль шрифта в книге.

Теория: История шрифта. Основные виды шрифтов и их классификация (антиква, рубленые, брусковые, чертёжные). Требования предъявляемые к шрифту: удобочитаемость, красота, простота выполнения, единство стиля, соответствие содержанию. Шрифт и цвет.

Практика: Иллюстрированный алфавит.

9. Книга лучший друг.

Теория: Посещение детской библиотеки. Знакомство с библиотекой. Лекция на тему

«Художники –иллюстраторы книжные волшебники» .Обсуждение.

Практика: Рисунок на тему" книжки лучшие друзья, жить без них совсем нельзя"

10. Смешанные техники.

Теория: Фантазии художников. Смешение техник.

Практика: Эксперименты с материалами, поиски новых стилей.

11. Конкурсная работа эмблема РЦДО.

Теория: Что такое Эмблема. Правила создания. Виды эмблем.

Практика: Создание эмблемы РЦДО.

12. Декоративное рисование.

Теория: Материалы для работы . Особенности техники. Правила работы.

Практика: Создание буквицы с персонажем.

13. Лепка. Герои любимых книг оживают.

Теория: Правила работы с пластилином, соленым тестом.

Практика: Объемная иллюстрация

14. Коллаж, аппликация.

Теория: Материалы для работы. Виды коллажей.

Практика: Разработка иллюстрации к сказке в виде коллажа.

15. Проектная работа "Моя первая книга".

Теория: Что такое проект. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы. Обсуждение. Просмотр аналогичных проектных работ. Исследовательская часть. Сбор материалов. Включение шрифта в иллюстрацию Композиционные решения оформления разворотов. Обложка. правила оформления. Передача эмоционального содержания книги через худ. оформление.

Практика: Выбор произведения для иллюстрирования. Разработка эскизов. Выбор техники исполнения. Работа над проектом. Сбор материалов. Прорисовка персонажей. Композиционное решение. Работа со шрифтами. Оформление обложки. Оформление книги. Защита проекта.

16. Итоговое занятие.

Защита проектной работы. Вручение дипломов.

Методическое обеспечение программы

№п/п	Раздел, тема	Форма занятия	Методы проведения занятия	Дидактический материал, ТСО	Форма подведения итогов
1.	Вводное занятие	учебное занятие . занятие игра	объяснительно-иллюстративные Репродуктивные.	инструкции по ТБ, изоматериалы	Беседа. выставка

2.	Книжная иллюстрация.	учебное занятие. занятие-путешествие. Практич. занятие	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа, иллюстрации, образец педагога	опрос, просмотр выполненных работ
3.	Композиция. Основы построения композиции в книжной иллюстрации.	учебное занятие, экскурсия. Практическое занятие.	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	образец педагога, изоматериалы	опрос, просмотр выполненных работ, обсуждение. выставка
4.	Пейзаж. Иллюстрация к произведению поэтов.	Учебное занятие. Практическое занятие.	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	мультимедиа, изоматериалы, образец педагога	обсуждение, просмотр выполненных работ
5.	Конкурсная работа "Мой родной край"	учебное занятие, Мастер-класс.	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	образец педагога, изоматериалы, мультимедиа, раздаточный материал	выставка, анализ, совместное обсуждение работ
6.	Основы разработки персонажей.	Учебное занятие. Практическое занятие	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	образец педагога. мультимедиа, раздаточный материал	просмотр, анализ работ, выставка
7.	Книжная графика	учебное занятие Практическое занятие	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	образец педагога. изоматериалы, мультимедиа	просмотр, совместное обсуждение работ
8.	Шрифт. Роль шрифта в книжной иллюстрации.	учебное занятие, практическое занятие конкурс	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	образец педагога. изоматериалы, мультимедиа. книги, журналы	просмотр, анализ работ, выставка
9.	Книга лучший друг. Посещение детской библиотеки.	Учебное занятие, мастер-класс. Занятие-импровизация	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	образцы художника иллюстратора. изоматериалы, мультимедиа. книги, журналы	выставка, просмотр, совместное обсуждение работ

10.	Смешанные техники. Эксперименты.	учебное занятие. Практическое занятие.	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа, образец педагога, раздаточный материал	выставка, просмотр, совместное обсуждение работ
11.	Конкурсная работа эмблема РЦДО	учебное занятие, практическое занятие	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа, раздаточный материал	выставка, просмотр, совместное обсуждение работ. Конкурс.
12.	Декоративное рисование, как техника исполнения иллюстрации.	учебное занятие, практическое занятие	объяснительно-иллюстративные частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа, раздаточный материал	просмотр, совместное обсуждение работы
13.	Лепка. Герои любимых книг оживают.	Мастер-класс, занятие игра.	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа	просмотр, совместное обсуждение, выставка
14.	Коллаж, аппликация. Современные техники иллюстрации.	Практическое занятие. Занятие-импровизация	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа	Опрос. просмотр, анализ работ, выставка
15.	Проектная работа "Моя первая книга"	учебное занятие. Практическое занятие.	объяснительно-иллюстративные репродуктивный частично-поисковый	изоматериалы, мультимедиа	Опрос. просмотр, анализ работ, выставка
16.	Итоговое занятие	защита творческой работы	репродуктивный	изоматериалы, мультимедиа	

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы:

- ТСО (мультимедиа);
- столы ученические-8шт;
- стулья-16шт;
- подставка для натюрмортов;
- бумага для акварели
- ватман
- баночки для воды-16шт;
- клей ПВА
- клеёнка-8шт;
- ёмкость для мытья рук;
- вода;
- шкафы для хранения работ;

Дидактический материал:

- Репродукции русских и зарубежных художников;
- Методическая литература;
- Фондовые работы;
- Книги по дизайну;
- Книжные иллюстрации;
- Натурный фонд;

Перечень литературы, использованный педагогом.

1. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: художественное творчество, социальное творчество.-М.: Просвещение, 2011;
2. Котова Е.В. Развитие творческих способностей школьников: Сфера,2010;
3. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения: Питер, 2014;
4. Немешаева Е . Художества без кисточки: Феникс, 2014;
5. Слободян Е . Энциклопедия юного дизайнера: Робинс ,2011;
6. Сонхайм К. Художественная мастерская. Графика: Питер, 2015;
7. Чип К. Go! Самая простая книга по графическому дизайну: Питер, 2014;
8. Швейк С . Художественная мастерская для детей: Питер, 2014;
9. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.:Детство-пресс,2005.,185с

Перечень литературы, рекомендуемой обучающимся .

1. Миронова М. , Коваленко И., Ефремова Е., Мичеева Н.. Подарок юному дизайнеру: Робинс , 2012;
2. Слободян Е. . Энциклопедия юного дизайнера: Робинс ,2011;
3. Уотт Ф . Большая калякалка: Клевер-Медиа-Групп ,2013;
4. Уотт Ф. , Милборн А., Диккенс Р..Творческая мастерская юного художника: Робинс ,2011;
5. Уотт Ф . Академия детского творчества: Робинс ,2013;
6. Эрве Т. Дизайн-студия Эрве Тюлле (книга + 8 оригинальных трафаретов): Клевер-Медиа-Групп, 2013;
7. Эрве Т. Живая книга : Клевер-Медиа-Групп ,2011;

