

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Юбилейный»

ПРИНЯТО
Методическим советом
Протокол заседания

№ 3 от 26 января 2021

УТВЕРЖДАЮ
директор

О.Л.Вискова/

20 января 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
**«Книжный дизайн: Обложка. Иллюстрация. Буквица.
Шрифт.»**

возраст участников программы – 11-15 лет,
срок реализации – 72 часа

Составитель:
Мурыгина Елена Борисовна
педагог дополнительного образования

Нижний Новгород
2021

Содержание:

Информационная карта программы	3
1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Актуальность программы.....	4
1.2. Цель программы.....	4
1.3. Задачи программы.....	4-5
1.4. Этапы реализации и содержание программы.....	6
1.5. Ожидаемые результаты.....	7
2. Планирование деятельности.....	8
2.1. Учебный план.....	8
2.2. Календарный учебный график.....	9
3. Содержание модулей программы.....	10
4. Методическое обеспечение программы.....	11
5. Информационное сопровождение.....	12
5.1. Литература для педагогов.....	12

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет художественную направленность, способствует эстетическому воспитанию детей, развитию художественных и исследовательских навыков.

Программа разработана с учетом требований

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Актуальность, педагогическая целесообразность

Сегодня на полках книжных магазинов мы видим огромный выбор ярких обложек, которые заставляют нас заинтересоваться их содержанием. Возьмём ли мы ту или иную книгу в руки во многом зависит именно от дизайнерского решения в её оформлении. Дизайнер выбирает формат оформления и стилистику книги. Это определяет, как люди будут её воспринимать в будущем. Он должен выбрать подходящий шрифт, разработать обложку книги и суперобложку (если она предусмотрена). Огромное значение имеет и иллюстративный ряд книги.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного оформления книги, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

Новизна программы:

Благодаря этой программе, ребёнок попробует выступить в роли дизайнера и иллюстратора своей любимой книги и сможет выполнить основные этапы художественного оформления книги: придумает свой авторский шрифт, обложку, выполнит ряд иллюстраций к книге, придумает буквицу. Эта программа способствует развитию художественных навыков, увлекает учащихся в серьёзный, многоэтапный творческий проект, способствует повышению образовательного, эстетического, культурного уровня ребёнка, прививает любовь к чтению, бережному и внимательному отношению к книгам.

Особенностью данной программы является возможность в материале выразить творческий замысел по оформлению печатной продукции и познакомиться с азами профессии книжного иллюстратора.

Формы и виды деятельности

Систематизирующим методом является выделение **трёх основных видов** художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

- *Изобразительная художественная деятельность;*
- *Декоративная художественная деятельность;*
- *Конструктивная художественная деятельность.*

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие **формы организации учебной деятельности**: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей

Программа строится на основе знаний **возрастных, психолого – педагогических, физических особенностей детей** .

Форма проведения занятий.

Занятия рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая недельная нагрузка 2 часа в неделю.

1.2 Цель: формирование у обучающихся комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного оформления книги.

1.3. Задачи:

Обучающие:

- Формировать у учащихся представление об основных элементах оформления книги.

- Формировать навыки работы с художественными материалами.

- Формировать умение поэтапно выполнять большой творческий проект.

Развивающие:

-Развивать фантазию, наблюдательность, ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную активность.

- Помочь учащимся осознать социальную значимость знаний, умений и навыков, и применить их в жизни;

Воспитательные:

-. Формировать духовную культуру учащихся.

-. Воспитывать художественно-эстетический вкус, любовь и интерес к искусству оформления книги.

- Сформировать социальное мировоззрение учащихся для правильной их позиции в социуме.

Ведущая педагогическая идея

Содействие формированию способности учащегося к саморазвитию и самореализации путём активного, творческого процесса, принятия самостоятельных решений, поиска путей решения задач и достижения целей.

Данная идея реализуется через решение следующих потребностей учащихся.

Уровень программы – общеразвивающий. Программа предполагает решение общеобразовательных, воспитательных и развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Условия реализации программы.

Объём программы - 72 часа.

Рекомендуемый возраст учащихся 11-15 лет.

Занятия в учебном помещении проводятся группами до 10 человек.

Материально-техническое обеспечение программы:

1. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям.
2. Учебная мебель: столы, стулья.
3. Мебель для хранения наглядного материала и работ учащихся.
4. Ноутбук.
5. Видео-уроки, мастер-классы (записи), презентации.
6. Наглядные пособия.
7. Художественные материалы и прикладные инструменты: бумага белая, бумага тонированная, карандаши, маркеры, акварель, акрил, гуашь, линеры, тушь, плакатные перья, линейки, нож канцелярский, ножницы, клей.
8. Фотоаппарат.
9. Принтер.

1.4 Этапы реализации программы

I этап. Организационный.

На данном этапе формируются цели и задачи программы, изучается теоретический материал, происходит знакомство с наиболее интересными работами книжных иллюстраторов и дизайнеров.

II этап. Практический.

1. Учащиеся выбирают **любимое произведение** для дальнейшего оформления (в том числе и произведения собственного сочинения).

2. Далее происходит знакомство с основными видами шрифтов, выполнение практических работ. На основе анализа текста произведения, его жанра (сказка, былина, военная повесть и т.д.), продумывается **авторский дизайн шрифта**. Основное задание на данном этапе – оформление отрывка из произведения авторским шрифтом (1-3 предложения).

3. Следующий шаг - работа над художественным оформлением первой буквы текста – буквицы. **Буквица** – богато украшенная заглавная буква, при этом она должна органично вписываться в текст, выполнять эстетическую и информационную функцию. На данном этапе происходит разработка эскизов, выбор наилучшего и выполнение чистового варианта.

4. **Иллюстрации к произведению**. Учащиеся выбирают сюжеты для дальнейшего иллюстрирования (4-6 сюжетов). Иллюстрации выполняются как в живописной технике, так и в графике (художественные материалы – на усмотре-

ние учащегося). Результат на данном этапе: разработка эскизов, выполнение чистовых вариантов.

5. Объёмная бумажная иллюстрация к книге (POP-UP book). На данном этапе учащиеся знакомятся с основами бумагопластики, способами создания объёмных (3-d), рельефных композиций, выполняют практические задания для освоения навыков работы с бумагой. Далее выполняется разработка эскиза, затем - изготовление объёмной иллюстрации-разворота из бумаги.

6. Дизайн обложки книги. Разработка обложки книги: иллюстрация + шрифт.

7. Создание папки для хранения проектных наработок. На данном этапе учащиеся закрепляют свои знания и практические умения работы с бумагой и создают свою авторскую папку, соответствующую общей идее проекта.

8. Фотосъёмка работ, создание индивидуального фотоколлажа. Печать (формат А3).

III этап. Итоговый.

Защита проекта. Учащийся готовит рассказ о своём проекте, с выделением основных этапов и демонстрацией выполненных работ (презентация - по желанию).

1.5 Ожидаемые результаты программы

Ожидаемый результат	Способы определения результатов
1. Сформированы основные знания: <ul style="list-style-type: none">• о книжном дизайне• о видах шрифтов• о значении иллюстрации при оформлении книги• об основах бумагопластики	<ul style="list-style-type: none">• Анализ творческой деятельности учащихся, исходя из ранее полученных навыков• Анализ творческой деятельности учащихся, основанный на результатах выполнения данной программы
2. Приобретены умения и навыки: <ul style="list-style-type: none">• ведение проектной деятельности• выполнение поставленных задач• умение расставлять приоритеты при выполнении многоэтапной работы• умение анализировать, работать с первоисточником• умение воплощать в жизнь автор-	<ul style="list-style-type: none">• Педагогическое наблюдение• Анализ результатов творческой деятельности учащихся

<p>скую идею посредством различных художественных материалов и приёмов</p> <ul style="list-style-type: none"> • приобретение навыка взаимопомощи при выполнении сложных этапов работы 	
<p>3. Развиты понимание и значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирования устойчивой самооценки, уверенности в своих силах, взаимовыручки • позитивного эмоционального отношения к себе и другим людям 	<ul style="list-style-type: none"> • Педагогическое наблюдение • Диагностика самооценки
<p>4. Содействие продвижению изобразительного искусства в районе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оформление выставки из работ учащихся • создание странички в социальной сети 	<ul style="list-style-type: none"> • Заявления на обучение в детской изостудии «Карандаш» • Заинтересованность в новых образовательных программах

Учебный план

№	Наименование раздела программы	Всего часов	Теория	Практика
1.	Вводное занятие. Выбор любимого произведения для дальнейшего оформления	1		1
2.	Изучение шрифтов. Создание авторского шрифта. Оформление отрывка произведения авторским шрифтом	12	2	10
3.	Буквица. Создание авторской буквицы	6	1	5
4.	Выполнение иллюстраций к книге	16	3	13
5.	Разработка дизайна обложки книги	9	2	7
6.	Создание объёмной (3-d) иллюстрации-развёртки из бумаги	12	3	9
7.	Создание папки для хранения проектных наработок	10	2	8
8.	Создание фотоколлажа	2	1	1
9.	Защита проекта /аттестация	4		4
Итого часов:		72	14	58

3. Содержание модулей программы

1. Выбор любимого произведения для дальнейшего оформления.

1 час практики включает в себя выбор произведения для дальнейшего оформления.

2. Изучение шрифтов. Создание авторского шрифта. Оформление отрывка произведения авторским шрифтом.

12 часов – 2 часа теории, 8 часов практики включают в себя: изучение основных видов шрифтов (лекционный материал, презентации, мастер-классы), практические занятия (отработка навыков выполнения шрифтов), создание авторского шрифта, оформление отрывка произведения авторским шрифтом.

3. Буквица. Создание авторской буквицы.

6 часов – 1 час теории, 5 часов практики включают в себя: изучение истории возникновения буквицы (фильм), разработка концепции, создание авторской буквицы

4. Выполнение иллюстраций к книге.

18 часов – 3 часа теории, 15 часов практики включают в себя: знакомство с интересными работами иллюстраторов, выполненных в разных техниках (наглядные материалы, печать), выбор сюжета и техники исполнения будущих иллюстраций, выполнение работы (4-6 иллюстраций) в живописной технике и графике.

5. Объёмная бумажная иллюстрация к книге (POP-UP book).

12 часов – 3 часа теории, 9 часов практики включают в себя: изучение основ бумагоплатики (видео-уроки, мастер-классы с поэтапным объяснением и иллюстративным рядом), выполнение практических заданий для освоения навыков работы с бумагой, создание объёмной 3-d иллюстрации из бумаги (развёртка).

6. Разработка дизайна обложки книги.

9 часов – 2 часа теории, 7 часов практики включают в себя: знакомство с интересными работами дизайнеров (обложками книг), анализ. Разработка обложки (иллюстрация+шрифт).

7. Создание папки для хранения проектных наработок.

10 часов – 2 часа теории, 8 часов практики включают в себя: закрепление полученных теоретических и практических знаний и умений в области бумагопла-

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Методическое обеспечение программы

Методический комплекс, представленный в программе, представляет собой:

- Конспекты занятий
- Лекционный материал;
- Иллюстрации, наглядные материалы;
- Видео-уроки;
- Презентации;
- Мастер-классы
- Печатные издания по основам живописи, графики, шрифтам

. Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные мебелью (столами, стульями, полками и шкафами для сушки и хранения работ, видеотехникой)

- Печатные: книги и журналы по изучаемым темам, наглядные пособия
- Аудиовизуальные: цифровые слайды, фильмы, презентационные материалы по тематике разделов, видеофильмы образовательные
- Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогом при подготовке к занятиям, а учащимися в самостоятельной работе (сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.).
- Технические средства обучения (ноутбук или мультимедийный проектор и экран)

5. Информационное сопровождение.

Литература для педагогов

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник – М.: Просвещение, 1993 год.
2. Бейрут Майкл «Теперь вы это видите»
3. Блисс Хелен. Бумага. Спб., 2000.
4. Буйнов К.И. Школа изобразительного искусства – М.: Изобразительное искусство, 1986 год.
5. Волков И.П. Художественная студия в школе – М.: Просвещение, 1993 год.

6. Микалко Майкл «Рисовый штурм»
7. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 183 с Павловская, Е. Э. Графический дизайн.
8. Пейнтер Л. Квиллинг, декупаж, папье-маше, декор и прочие чудеса из бумаги/ Люси Пейнтер; перевод с англ. Н.А.Золотина.-М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012.
9. Ратковски Натали «Профессия – иллюстратор»
10. Роберт Брингхерст, «Основы стиля в типографике»
11. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 190с., ил.
12. Твайла Тарп, «Привычка к творчеству»
13. Устин В. Б. Композиция в дизайне. - М.: Астрель, 2007. - 239с., ил.
14. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. — 74 с.
15. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учеб. пособие для СПО / Л. В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. — 74 с.
16. Шпикерманн Эрик «О шрифте»