

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Протокол педагогического совета №1
от «31» августа 2023

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 174 от «31» августа 2023
И.о. директора ДДЮТ _____ С.В. Бурлак

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Художник-иллюстратор»

Год обучения 3

Группа № 15

Возраст обучающихся 13-14 лет

Пароева Лариса Борисовна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2023

Особенности организации образовательного процесса

Данная группа сформирована из детей, имеющих базовые знания и навыки по изобразительному искусству. Учитывая возраст учащихся, являющийся оптимальным для начала обучения детей академической грамоте, рисунку и живописи с натуры, данные темы были включены как основные в учебный план первого года обучения. Образовательный процесс построен с учетом высокой познавательной активности детей среднего школьного возраста.

Задачами 3 года обучения являются:

- углубленное изучение композиции в книжной графике;
- изучение различных графических техник и приемов работы;
- формирование посредством книжной графики духовной культуры учащихся и потребности их общения с искусством;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа в книжной графике;
- развитие зрительной памяти и способности к изучению материальной культуры, представления и воображения детей.
- знание различных техник книжной графики;
- знание о специфике композиции построения книжного листа;
- знание структуры книги; - знание элементов книги;
- знание видов орнамента;
- умение стилизовать предметы, элементы интерьера, пейзажа;
- умение вводить в работу над иллюстрацией орнамент и фактуру, как составную часть композиции;
- знание шрифта и умение применять различные шрифтовые гарнитуры;
- умение придать шрифту образность в соответствии со значением слова;
- знание о графике малых форм и умение использовать в своей работе различные техники;
- умение последовательно вести работу над составными частями книги;
- умение создавать композицию на основе полученных на предыдущих занятиях знаний.

После завершения третьего обучения учащиеся будут знать и уметь:

- основы книжной графики;
- владеть приемами стилизации предметов, животных, пейзажа, интерьера;
- уметь создавать образ литературного героя;
- знать значение шрифта в книжной графике, виды шрифтов; - уметь создавать образность в шрифте, работать с орнаментом
- знают основные элементы книги;
- уметь использовать орнамент как составную часть иллюстраций;
- уметь создавать графику малых форм: вензель, буквицу, экслибрис.

Календарно-тематическое планирование
3 год обучения

№	Тема занятия	Кол-во часов	Дата занятия	
			План	Факт
1	Инструктаж по технике безопасности Зарисовки на пленере.	3	04.09.23	
2	Выразительные средства графики. Контраст. «Листопад»	3	07.09.23	
3	«Листопад»	3	11.09.23	
4	Черно-белая иллюстрация к басне И.А. Крылова, Эзопа. Образы животных.(тушь, перо, гелевые ручки)	3	14.09.23	
5	Черно-белая иллюстрация к басне И.А. Крылова, Эзопа. Образы животных.(тушь, перо, гелевые ручки)	3	18.09.23	
6	Черно-белая иллюстрация к басне И.А. Крылова, Эзопа. Образы животных.(тушь, перо, гелевые ручки)	3	21.09.23	
7	Черно-белая иллюстрация к басне И.А. Крылова, Эзопа. Образы животных.(тушь, перо, гелевые ручки)	3	25.09.23	
8	Выездное занятие.	3	28.09.23	
9	Подготовка к конкурсу «Ликующий мир красок». Эскиз	3	02.10.23	
10	Работа на конкурс «Ликующий мир красок» Рисунок карандашом	3	05.10.23	
11	Работа на конкурс «Ликующий мир красок» Работа в материале	3	09.10.23	
12	Шрифтовая композиция с использованием литературных героев русских народных сказок.	3	12.10.23	
13	Шрифтовая композиция с использованием литературных героев русских народных сказок	3	16.10.23	
14	Шрифтовая композиция с использованием литературных героев русских народных сказок	3	19.10.23	
15	Шрифтовая композиция с использованием литературных героев русских народных сказок	3	23.10.23	
16	Выездное занятие	3	26.10.23	
17	Стилизация. Декоративный портрет. Образное решение, выбор формата	3	30.10.23	
18	Стилизация. Декоративный портрет. Образное цветовое решение	3	02.11.23	
19	Стилизация. Декоративный портрет. Смешанная техника	3	06.11.23	
20	Стилизация. Декоративный портрет. Смешанная техника	3	09.11.23	
21	Разворотная иллюстрация. Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами.	3	13.11.23	
22	Разворотная иллюстрация. Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами.	3	16.11.23	
23	Разворотная иллюстрация. Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами.	3	20.11.23	
24	Разворотная иллюстрация. Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами..	3	23.11.23	
25	Разворотная иллюстрация. Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами.	3	27.11.23	

26	Выездное занятие	3	30.11.23	
27	Подготовка к конкурсу «Рождество в Петербурге»	3	04.12.23	
28	Подготовка к конкурсу «Рождество в Петербурге»	3	07.12.23	
29	«Символ года» Иллюстрация на конкурс	3	11.12.23	
30	«Символ года» Выполнение открытки на конкурс	3	14.12.23	
31	Книжная графика малых форм. Концовка	3	18.12.23	
32	Концовка	3	21.12.23	
33	Концовка	3	25.12.23	
34	Выездное занятие	3	28.12.23	
35	Выразительные средства графики. Граттаж.	3	11.01.24	
36	Граттаж	3	15.01.24	
37	Граттаж	3	18.01.24	
38	Граттаж	3	22.01.24	
39	Выездное занятие	3	25.01.24	
40	Стилизация. Автопортрет. Коллаж	3	29.01.24	
41	«Автопортрет» Коллаж	3	01.02.24	
42	«Автопортрет» Коллаж Завершение работы	3	05.02.24	
43	Работа на конкурс «День детских изобретений»	3	08.02.24	
44	Выбор сюжета. Выполнение эскиза	3	12.02.24	
45	Выполнение работы на конкурс в материале	3	15.02.24	
46	Шрифт. «Авторская азбука»	3	19.02.24	
47	Шрифт. Авторская азбука	3	22.02.24	
48	Шрифт. Авторская азбука	3	26.02.24	
49	Выездное занятие	3	29.02.24	
50	Натюрморт как главный герой иллюстрации.	3	04.03.24	
51	Натюрморт как главный герой иллюстрации.	3	07.03.24	
52	Натюрморт как главный герой иллюстрации.	3	11.03.24	
53	Выразительные средства графики. Гризайль.	3	14.03.24	
54	Выразительные средства графики. Гризайль.	3	18.03.24	
55	Выразительные средства графики. Гризайль.	3	21.03.24	
56	Выразительные средства графики. Гризайль.	3	25.03.24	
57	Выездное занятие	3	28.03.24	
58	Стилизация. Декоративная композиция (витраж)	3	01.04.24	
59	Стилизация. Декоративная композиция (витраж)	3	04.04.24	
60	Стилизация. Декоративная композиция (витраж)	3	08.04.24	
61	Стилизация. Декоративная композиция (витраж)	3	11.04.24	
62	Стилизация городского пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа.	3	15.04.24	
63	Стилизация городского пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа.	3	18.04.24	

64	Стилизация городского пейзажа. Плоскостное изображение пейзажа.	3	22.04.24	
65	Выездное занятие	3	25.04.24	
66	Шрифтовая композиция с использованием орнамента	3	29.04.24	
67	Шрифтовая композиция с использованием орнамента	3	02.05.24	
68	Книжная графика малых форм. Экслибрис. Эмблема хозяина книги.	3	06.05.24	
69	Экслибрис. Создание эмблемы для своей книги.	3	13.05.24	
70	Экслибрис.	3	16.05.24	
71	Пленэр	3	20.05.24	
72	Пленэр	3	23.05.24	
73	Выездное занятие	3	27.05.24	
74	Подведение итогов. Просмотр завершённых работ	3	30.05.24	

Итого: 222 часа

Содержание

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теоретическая часть: Инструктаж по технике. Знакомство с программой на учебный год.

Практическая часть: Рисунок на тему «Вот оно какое наше лето...» имеющимися в наличии художественными материалами.

2. Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства

2.1 **Контраст форм, линий и пятен** на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод».

2.2. Граттаж.

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания.

Практическое занятие. Примерные задания: «Осенний букет», «Праздничный город»

2.3. Гризайль.

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения тоновых отношений.

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Садовник».

3. Иллюстрация как основной элемент книги

3.1 Герои сказок или басен.

Выбрать сказку народов мира или басню И.А.Крылова

Изображение животных, героев сказок или басен, одетых в костюмы.

Выбрать сказку народов мира или басню И.А.Крылова

3.2 Сюжетная иллюстрация с 2-3 персонажами

Создание многофигурной композиции с персонажами в движении.

Практическое занятие: иллюстрация к сказке «Дюймовочка»

3.3 Натюрморт как главный герой иллюстрации.

Подобрать литературное произведение, в котором с помощью изображения натюрморта можно выразить основную мысль данного произведения.

Практическое занятие Примерные задания: «Храбрый портняжка»

4. Книжная графика малых форм

4.1 Концовка.

Небольшая иллюстрация в середине и конце книги с использованием предметов быта, украшенные декором. Создать концовку - небольшую орнаментальную или изобразительную композицию, выделяющую и украшающую конец раздела в книге.

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта, элементов пейзажа, деталей орнамента.

Сюжетная, тематическая, символическая, с использованием орнамента

Практическое занятие: выполнить концовку к любому выбранному литературному произведению

5. Стилизация в книжной графике

5.1 Декоративный портрет.

Декоративное стилизованное решение образа в портрете.

Практическое занятие: Сделать копию с работ Пикассо, Модильяни. На основе копирования выполнить работу «Портрет друга»

5.2 Коллаж «Автопортрет»

Декоративное стилизованное решение образа в автопортрете в нетрадиционной технике с использованием печатной продукции (газеты, журналы)

Практическое занятие: выполнить автопортрет в технике бумажного коллажа

5.3 Декоративная композиция (витраж).

Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии контура).

Практическое занятие. Примерные задания: имитация витражного рисунка «Цветы», «Птицы», «Бабочки», «Натюрморт»

5.4 Стилизация городского пейзажа.

Плоскостное изображение города. Перспектива отсутствует. Применить различные фактуры, освещение, ритм форм

Практическое занятие: «Мой Петербург», «Город белых ночей», «Северная Венеция»

6. Шрифт и орнамент в книге

6.1 Творческая работа «Шрифтовая композиция с литературным героем».

Шрифтовая композиция воспитывает вкус в выборе шрифта и умение использовать особенности шрифта для наибольшей красоты и выразительности композиции.

Выбрав определенную гарнитуру шрифта, выполнить красивую шрифтовую композицию, сгармонированную по цвету. Использовать в создании композиции стилизованные изображения героев литературного произведения или их характерные атрибуты

Практическое занятие. «Репка», «Колобок», «Рукавичка», «Теремок»

6.2. «Авторский алфавит».

Придумать и изобразить свой алфавит, используя в написании стилизованные элементы животных, растений, людей, предметов

Практическое занятие. «Человечки», «Растения и плоды», «Животные»

6.3 Шрифтовая композиция с использованием орнамента

Шрифтовая композиция воспитывает вкус в выборе шрифта и умение использовать особенности шрифта для наибольшей красоты и выразительности композиции.

Выбрав определенную гарнитуру шрифта, выполнить красивую шрифтовую композицию, сгармонированную по цвету.

Практическое занятие: выполнение обложки книги с написанием названия

7. Участие в конкурсах.

Теоретическая часть: Изучение материалов по тематике конкурса.

Практическая часть: Изготовление творческой работы по тематике конкурса.

7.1 Подготовка и выполнение творческой работы к конкурсу «Рождество в Петербурге».

Тема: «Символ года» - выполнение поздравительной открытки с символ наступающего года, «Традиции зимнего праздника»

7.2 Выполнение конкурсной работы «Ликующий мир красок»

Темы: «Взгляд в будущее». Материалы для выполнения: гуашь, масляная пастель, цветные карандаши, гелевые ручки

7.3 Работа на конкурс «День детских изобретений»

Выбор темы и сюжета для выполнения проектной работы

8. Пленэр

Практическая часть: Просмотр работ известных мастеров в жанре пленэр. Выход па природу. Зарисовки графическими материалами (уголь, карандаш) и акварелью.

9. Учебные выездные экскурсии.

Теоретическая часть: Тема экскурсии. Цель экскурсии.

Практическая часть: Выездные практические занятия в РГПУ имени Герцена. Мастер-классы

10. Итоговое занятие.

Теоретическая часть: Подведение итогов.

Практическая часть: Итоговая выставка. Просмотр работ, обсуждение.