

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВОЙ

**Автономная некоммерческая организация
«Международная Академия Музыки
Елены Образцовой»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО
«Международная Академия
Музыки Елены Образцовой»
Е.В. Макарова
«29» декабря 2021 г.

МП

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Профессия иллюстратор. Живые буквы»

Возраст учащихся: 8-10 лет

Разработчик:
Каплюченко Александра Владимировна

Санкт-Петербург

2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «**Профессия иллюстратор. Живые буквы**» (далее – Программа) АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее-Академия)) разработана в соответствии и с учётом следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. №196;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;
- Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р от 01.03.2017 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Устава Академии.

Программа реализуется в условиях выполнения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по противодействию ее распространения в Санкт-Петербурге. Программа в зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации может быть проведена в измененном формате с применением дистанционных технологий.

Программа реализуется в рамках детского отделения Академии.

Идея создания Академии принадлежит великой певице — народной артистке СССР Елене Васильевне Образцовой. Целью открытия Международной Академии Музыки является создание нового типа внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, учитывающего особенности и индивидуальность каждого учащегося. Академия - настоящая творческая лаборатория как для детей, так и для взрослых, она отвечает потребностям современного общества в художественно-эстетическом воспитании, дает возможность культурного развития и творческой самореализации.

Направленность программы – художественная.

Актуальность программы. Настоящая программа базируется на достижениях современного искусства и педагогики. Обучая детей творить, мы работаем в современных графических стилях, осваиваем с детьми самые актуальные графические техники и приёмы стилизации форм, включая художественные цифровые технологии. Программа направлена на развитие фантазии, способностей к анализу, глубокого понимания форм родного алфавита, формирования творческого подхода при работе со шрифтом. Дети обучаются работать техниках и стилях, актуальных для сегодняшней индустрии. Задания способствуют развитию глазомера, чувства композиции и пропорционирования, свободной постановке руки. В программу органически вплетается изучение цифровых технологий, актуальных в современной художественной и дизайнерской индустрии. Программа знакомит детей с проектным подходом к творческой деятельности, даёт понимание об искусстве презентации готового проекта, что позволяет детям более эффективно действовать в современном информационном обществе.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она реализуется в интенсивном режиме, направлена на развитие юного творческого потенциала, индивидуальных творческих способностей обучающихся путем получения практических навыков и знаний, направленных на расширение их образовательных интересов.

Адресат программы программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 10 лет, проявляющих творческие способности и активную заинтересованность к занятиям в области изобразительного искусства.

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на 32-64 академических часа.

Один академический час равен 30 минутам.

Цель и задачи программы

Цель программы научить детей понимать, разбирать, интерпретировать форму кириллических букв, создавая выразительные буквицы и надписи в разных актуальных художественных техниках.

Задачи

Воспитательные задачи:

- воспитать решительность в воплощении своих творческих идей, развить способность к самодисциплине и самоорганизации;
- развить способность разумно оценивать свой результат и ставить новые цели;
- способствовать формированию основы для уважительного и дружелюбного отношения к коллегам и конкурентам;
- развить эмоциональную стойкость при решении трудных творческих задач.

Развивающие задачи:

- содействовать развитию культурного кругозора и формированию эстетического чувства;
- способствовать развитию аналитического мышления, способности к последовательным логическим рассуждениям;
- развитие чувства ритма, формы, цвета.

Обучающие задачи:

- Знание кириллических графем;
- Знание разнообразных форм кириллических букв – исторических, современных, дизайнерских;
- Знакомство с буквицей;
- Знакомство с Adobe Photoshop и др цифровыми технологиями;
- Понимание логики формирования шрифта;
- Обучение созданию композиции обложки

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора в группы

Набор в группы осуществляется на добровольной основе. Принимаются все желающие, проявляющие активный интерес к занятиям в сфере изобразительного искусства.

Особенности организации образовательного процесса

Особенность программы состоит в том, что она является интенсивной и включает себя как специальные темы, так и развивающие, творческие способности и эстетический кругозор в рамках детского изобразительного искусства.

Режим проведения занятий:

Занятия проводятся по группам один или два раза в неделю от двух до четырех академических часов.

Формы проведения занятий:

Форма обучения - очная; но в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен переход на обучение с полным или частичным применением дистанционных технологий).

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

Лекция-презентация с элементами беседы, мастер-класс, игра, творческая мастерская.

Фронтальная – беседа, презентация, мастер-класс, объяснение;

Групповая в малых группах (не более 6 человек);

Индивидуально-групповая;

Коллективная;

Самостоятельная работа обучающегося – выполнение домашних заданий.

Материально-техническое оснащение программы:

Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных настоящей программой.

Для реализации образовательной программы имеются оборудованные учебные аудитории для групповых занятий, учебно-методический фонды, выставочное пространство.

Кадровое обеспечение

– педагоги дополнительного образования.

Планируемые результаты.

В результате освоения программы у учащегося будет:

Личностные результаты:

- сформирована способность оценивать себя и радоваться результатом своего творческого труда;
- сформировано доброжелательное отношение к другим членам коллектива;
- развита способность доводить начатое до конца.

Метапредметные результаты:

- развита инициативность и творческая активность;
- сформировано умение осознавать и оценивать собственные действия и их результат;
- дети ознакомлены с принципами проектной деятельности и презентации своих проектов.

Предметные результаты:

- Сформированы базовые навыки разбора формы и обобщения формы
- Развита способность осознанного ассоциативного мышления
- Сформирован базовый навык работы в PS
- Положено начало формированию умения создать цельную гармоничную композицию
- Положено начало формированию чувства цветовой гармонии и гармонии форм
- Усвоено множество новых форм кириллических букв
- Усвоены основные принципы шрифтового дизайна

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			Теория	Практика	
1	Введение. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой.	1	1		Наблюдение
2.	Буква 1. Буквица 2. Графема 3. Строчные и заглавные 4. Буква как простая геометрическая форма 5. Межбуквенный просвет 6. Составные части буквы	21-45	5-9	16-36	Наблюдение и групповое обсуждение
3.	Шрифт 1. Шрифт как система 2. Акцидентный шрифт 3. Композиция слова, дизайн надписи	4-8	2-4	2-4	Наблюдение и групповое обсуждение
4.	Проектный дневник и выставка 1. Дизайн обложки 2. Ручное оформление 3. Итоговый контроль (выставка)	6-10	2	4-10	Наблюдение и групповое обсуждение. Просмотр и оценка, обсуждение положительных черт выполненных работ.
	Итого	32-64	9-14	23-50	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Кол-во учебных часов	Режим занятий
2022	январь-май	По мере формирования группы	32-64	Один / два раза в неделю по 2-4 ак. часа

Оценочные и методические материалы

Основной метод оценки успеваемости учеников – совместное обсуждение работ. В рамках таких обсуждений дети учатся объяснять над чем они работали и какие впечатления получили в процессе. Учатся понимать и уважать друг друга. Поскольку программа является дополнительной, то основной задачей является не столько достижение установленного результата, сколько индивидуальный рост ребёнка относительно его первоначальных навыков, с учётом его способностей к обучению.

Важной задачей программы является формирование здоровой самооценки, уверенности в себе и доброжелательного отношения к коллегам – качеств, необходимых для творческой работы.

Проектный дневник, который ученики ведут в процессе и собирают на последнем занятии является наглядной презентацией творческого роста каждого учащегося.

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся.

Текущий контроль - В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: задания, собеседования, просмотры учебно-творческих работ. Формами текущего контроля могут быть следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный опрос.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет

Промежуточная аттестация (итоговый контроль)- оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Творческий показ, выставка - презентация проектов.

Формы фиксации результатов

«Ведомость оценки результатов обучения учащегося»

Анкета для родителей (отношение родителей к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в Академии);

Видеозаписи и фотографии процесса и итогов обучения и т.п.;

Методические материалы

Программа реализуется на базе современного оборудованного класса. Работа традиционными художественными материалами перемежается с работой тактильными материалами и работой на компьютере в профессиональном графическом редакторе.

В программе задействуются арт-терапевтические методики. Обучение новым компьютерным инструментам проводится в игровой форме на базе подготовленного электронного конструктора, на занятиях параллельно демонстрируются аналогичные ручные и цифровые методы работы для лучшего понимания процессов.

Презентации и демонстрация процесса работы в графических редакторах проводится с двух мониторов (по монитору напротив каждого ряда). При работе в программах применяется технология наблюдения за мониторами учеников, что позволяет контролировать процесс не отвлекая детей перемещением учителя по классу. Поправлять действия учеников можно также дистанционно.

дидактические средства

Ведение проектного дневника – стержневая основа курса. Проектный дневник помогает ученикам упорядочить полученные знания, увидеть свои работы оформленными и завершёнными. В проектный дневник вклеиваются отретушированные и распечатанные работы, что позволяет собрать в одном месте произведения, выполненные в разных масштабах и техниках. Завершённый дневник – это самостоятельное дизайнерское изделие и вместе с тем учебная тетрадь, к которой ученик сможет возвращаться, чтобы вспомнить информацию, полученную в ходе обучения.

В практической части занятий применяется: электронный конструктор в виде подготовленных файлов .tiff, .psd, игровые методики и арт-терапевтические методики: рисование под музыку, моделирование из тактильных материалов.

В теоретической части занятий применяется методика ассоциативной игры, виртуальные экскурсии, презентации с образцами памятников письменности, иллюминированных рукописей, современных и классических образцов шрифтового и книжного искусства.

информационные источники:

Иоганнес Иттен «Искусство формы», Аронов, 2018

Иоганнес Иттен «Искусство цвета», Аронов, 2018

Василий Кандинский «Точка и линия на плоскости», АСТ, 2018

Дмитрий Петровский «Зримый глагол» в 3х томах, Химиздат, 2005, 2013, 2016

Юрий Гордон «Книга про буквы от Аа до Яя», Студия Артемия Лебедева, 2017

Маргарет Морган «Буквицы. Энциклопедия», Арт-родник, 2007

Ян Чихольд. Облик книги, Студия Артемия Лебедева, 2013

Владимир Фаворский. О шрифте, Шрифт, 2016

Интернетисточники

<https://typejournal.ru/>

<https://www.pinterest.ru/>