

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С древних времен и по настоящее время профессия художника-иллюстратора востребована в различных культурах. Многие века рисованные картинки сопровождают духовные книги, исторические, художественные и научные. В современных условиях с развитием технологий появилось множество инструментов и техник, позволяющих творчеству иллюстраторов выйти за пределы печатной литературы. Иллюстраторы востребованы все больше и больше в различных сферах деятельности от творческих, до коммерческих, что является отличным стимулом интереса к профессии среди подростков.

Программа «Художественная иллюстрация» обеспечивает эффективную профориентацию по данной направленности, развитие у подростков творческих способностей в художественной области.

Направленность программы: художественная.

Новизна программы. Данная программа реализует новый подход к профессиональной ориентации в сфере художественной деятельности по созданию иллюстраций: обучающихся знакомят с широким спектром всевозможных направлений в данной области. Также программа «Художественная иллюстрация» реализует принцип поддержки самоопределения обучающихся.

Актуальность программы.

Профессия художника-иллюстратора имеет огромную ценность. Сейчас, с развитием цифровых технологий, всё популярнее становится профессия дизайнер-иллюстратор, который, по сути, и является художником, использующим все многообразие современных технических средств. Поэтому освоение программы «Художественная иллюстрация» несёт в себе не только культурно-духовные цели, но и полезные практические навыки для дальнейшей профориентации подростка.

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают задачи художественного воспитания, развивают интеллектуально-творческий потенциал детей. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Педагогическая целесообразность.

Программа «Художественная иллюстрация» осуществляет профессиональную пробу старшеклассников в указанной сфере деятельности.

Сочетая в себе главные и основные функции такие как: воспитание, обучение и развитие личности ребенка, программа «Художественная иллюстрация» обеспечивает дополнительные функции, а именно:

информационную и культурно-досуговую, знакомя учащихся с современными художественными технологиями, приучая к труду и творчеству.

Программа содействует развитию творческих способностей учащихся, обостряет восприятие, расширяет кругозор, развивает наблюдательность и зрительную память, приучает к умению целно видеть.

Межпредметные связи:

- психология;
- социология;
- декоративно-прикладное искусство;
- русский язык;
- история;
- обществознание;
- литература.

Важное направление в содержании программы уделяется духовно-нравственному воспитанию. В основу обучения данного объединения положены традиции русской и советской школы иллюстрации, осуществляется патриотический компонент при разработке теоретических и практических составляющих занятий педагогом и выполнении их учащимися. Таким образом, реализуется **воспитательный потенциал программы.**

Программа «Художественная иллюстрация» соответствует общей концепции художественной направленности объединений **образовательной программы МБУ ДО «МУЦ»** и обеспечивает увеличение перечня актуальных объединений, предлагаемых для обучения в данном учреждении.

Программа включает 6 блоков:

«История иллюстрации» включает следующие темы:

- введение в предмет «Художественная иллюстрация». Техника безопасности;
- история иллюстрации древности и средних веков;
- западно-европейская книжная иллюстрация;
- традиционная китайская живопись и иллюстрация;
- иллюстрация XVIII-XIX вв.;
- книжная иллюстрация в России XIX и начала XX вв.;
- советская школа иллюстрации.

Данный блок помогает познакомить учащихся с эволюционным ходом развития искусства иллюстрации разных стран. Он предлагает краткий экскурс в развитие книжной иллюстрации различных эпох и стилей, широкий обзор школ, разнообразие жанровых и стилевых направлений, раскрывает влияние общественных явлений в России на оформление печатной литературы, знакомит детей с лучшими иллюстраторами советской школы.

«Композиция в иллюстрации»:

- основы построения композиции;
- композиция в книжной графике;
- композиция в книжной иллюстрации;
- композиция в детской книге;
- композиция в декоративной иллюстрации. Открытка.

Композиция – основа всех видов изобразительного искусства. Работа над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, даёт возможность передать свое восприятие мира.

В данном блоке предусматривается овладение различными средствами композиции, получение знаний о пропорциях, симметрии, композиционном центре и правильном размещении объектов в заданном пространстве, развитие пространственного мышления, рассматривается композиционное построение рисунка применительно к художественной иллюстрации. Применяя правила композиции в иллюстрации подростки учатся показывать художественными средствами важные и второстепенные детали эпизода.

«Цветоведение»:

- хроматические цвета;
- ахроматические цвета;
- принципы смешивания красок в акварели;
- цвет в композиции;
- подбор цветовой гаммы для определенного сюжета или героя;
- подбор цветовой гаммы для праздничных открыток.

Цветоведение является одной из основополагающих дисциплин в системе художественного образования. Для успешного выполнения художественной задачи в иллюстрации необходимо владеть основными навыками определения цветовой гаммы соответственно сюжету, составления собственной палитры, смешивания цветов для получения требуемого результата.

«Рисованная иллюстрация»:

- современная иллюстрация;
- выбор эпизода в сюжете и подбор референсов;
- скетч композиции. Подбор цветового решения;
- обобщенный скетч в цвете в нескольких вариантах;
- подробный скетч;
- иллюстрация по заданному сюжету;
- праздничная открытка.

Блок «Рисованная иллюстрация» – является следующим этапом в обучении. Собирает воедино знания, полученные в предыдущих разделах, развивает навык создания собственных иллюстраций по заданным сюжетам с применением различных техник рисования, приучает к самостоятельной работе и ответственности за принятые решения.

В течение обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему иллюстрации средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

«Цифровая обработка изображений»:

- сканирование. Основы цифровой коррекции изображений;
- основные инструменты Adobe Photoshop;
- слои, маски и фильтры;
- создание коллажа в программе Adobe Photoshop;
- создание паттерна в программе Adobe Photoshop.

Блок развивает знания о работе с готовой иллюстрацией. Позволяет овладеть возможностями цифровой техники применительно к художественной иллюстрации. Позволяет расширить границы применения творческих навыков учащихся. Усиливает интерес к предмету.

«Цифровая иллюстрация»:

- основные инструменты рисования в Adobe Photoshop;
- создание персонажа в Adobe Photoshop;
- создание художественной иллюстрации в Adobe Photoshop.

Включает теоретические и практические занятия, которые посвящены изучению основных принципов создания цифровой иллюстрации на примере программы Adobe Photoshop.

В ходе практического выполнения заданий учащиеся овладевают инструментами и приемами работы в графическом редакторе, создают персонажей и иллюстрации к заданным сюжетам.

Основная цель программы: осуществить профессиональную пробу старшеклассников в сфере художественной иллюстрации посредством предоставления необходимого минимума теоретических знаний педагогом, отработки и реализации практических навыков учащимися объединения «Художественная иллюстрация».

Задачи программы:

Образовательные:

- обучить основным техникам и приемам иллюстрации;
- обучить созданию схем и моделей для решения различных познавательных и учебных задач.
- познакомить учащихся с историей и последними тенденциями в иллюстрации.

Воспитательные:

- воспитывать духовно-нравственные качества подрастающего поколения средствами художественно-эстетического творчества;
- способствовать формированию активной жизненной позиции, в частности в плане выбора профессии;

- формировать культуру поведения на занятиях и мероприятиях массового характера.

Развивающие:

- развивать художественные навыки учащихся;
- развивать способности к творческой деятельности;
- развивать владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- развить интерес к занятиям и профессии;
- развить навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками.

Адресат программы: обучающиеся школ г. Рязани (14-17 лет).

Язык реализации программы: русский.

Условия набора: принимаются все желающие соответствующего возраста.

Условия формирования групп: разновозрастные; не допускается дополнительный набор в группы во 2-м полугодии учебного года.

Уровень программы: базовый.

Сроки реализации: 36 недель (108 часов)

Формы обучения: очная.

Формы организации деятельности:

- *фронтальная* (демонстрация иллюстрированных и фотоматериалов с помощью презентации, элементы лекции и пр.);
- *коллективная* (выполнение практических заданий, анализ предоставленного материала);
- *групповая* (игры, конкурсы и пр.);
- *индивидуальная* (выполнение практических заданий, промежуточных проектов);
- *интерактивная* (мастер-класс).

Режим занятий и регламент образовательного процесса

- Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «МУЦ».
- Продолжительность занятий – 3 академических часа.
- Продолжительность академического часа – 40 минут.
- Перерыв для отдыха обучающихся между академическими часами 10 минут
- Начало учебного года – сентябрь (согласно расписанию).
- Окончание учебного года – май (согласно расписанию).
- Продолжительность учебного года – 36 недель.
- Каникулы: зимние – 14 дней.
- Итоговая аттестация проводится в конце обучения.
- Продолжительность учебной недели – 5 дней;
- Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Ожидаемые результаты

В результате изучения программы *обучающийся должен знать:*

- основные виды и жанры иллюстрации;
- названия стилей и техник рисования;
- основные термины (тон, спектр, пропорция, линия горизонта, правила наглядной перспективы);
- основы цветоведения, основные и дополнительные цвета;
- основные правила построения предметов, правила передачи их объёма;
- принципы последовательности ведения рисунка;
- основные законы композиции;
- основные правила композиции (передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного и выделение выразительными средствами);
- основные средства композиции (линия, штрих, пятно, тон, цвет);
- теоретические основы книжной иллюстрации;
- инструментарий программы Adobe Photoshop;
- основные приемы цифровой обработки изображений;
- основные приемы создания цифровой иллюстрации.

В результате изучения программы *обучающийся должен уметь:*

- владеть техническими приемами акварельной живописи и графики;
- анализировать соответствие и взаимовлияние цветов;
- выбирать размер основных элементов композиции по отношению к формату иллюстрации;
- отображать положение композиционного центра на листе;
- владеть навыками передачи объёма и формы, передачи фактуры предметов;
- связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала (сюжетом, характером героев, общим ходом повествования, собственным мировоззрением);
- владеть навыками в определении размеров предметов;
- доводить рисунок до определенной степени завершенности;
- владеть основными техническими приемами работы художественными материалами;
- владеть различными графическими техниками;
- владеть техникой коллажа;
- владеть техникой строения формы;
- уметь работать с текстом книги для выбора сюжета иллюстрации;
- последовательно вести работу по компоновке иллюстрации;
- строить основу рисунка;

- уметь передавать характер сюжета и персонажа с помощью изобразительных средств;
- обрабатывать сканированные изображения в программе Adobe Photoshop;
- грамотно использовать инструменты Adobe Photoshop;
- работать со слоями;
- создавать коллажи в программе.

Критерии и способы определения результативности:

- педагогический анализ результатов тестирования;
- оценка индивидуальной и коллективной работы при выполнении практических заданий;
- промежуточная аттестация и итоговый контроль.

Формы подведения итогов.

Промежуточная аттестация. Проводится во второй половине декабря в виде выполнения практического задания.

Итоговая аттестация. Проводится форме просмотра итоговых художественных иллюстраций по пройденным блокам и их презентация. Обучающийся демонстрирует свои работы и кратко рассказывает о них. В рамках аттестации учитываются результаты участия обучающегося в деятельности учреждения (внутри объединения, учреждения, города, страны) в течение всего учебного года.