

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 путем обучения по шести блокам: история иллюстрации, цветоведение, композиция, рисованная иллюстрация, компьютерная обработка изображений, цифровая иллюстрация.

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 «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.

Важное направление в содержании программы уделяется духовно-нравственному воспитанию. В основу обучения и воспитания обучающихся данного объединения положены традиции русской и советской школы иллюстрации.

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.

В обучении проводится принцип последовательности, постепенного усложнения учебных задач от знакомства с основами до более сложных. Тематический ряд разнообразен. Каждая тема рассчитана на решение конкретных задач.

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.

Программа может быть адаптирована и для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на усвоение основного объема теоретических знаний и выполнение практических заданий, подобранных индивидуально для каждого из них с учетом возможностей.

В выборе наиболее целесообразных форм и методов учебно-воспитательной работы учитываются возрастные особенности учащихся, степень развития их мышления, эмоциональная отзывчивость, наличие познавательного интереса и задачи, которые стоят перед учащимся на каждом этапе.

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 модулях, 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: дать необходимый минимум теоретических знаний и практических навыков учащимся общеобразовательных учреждений по

профессии «Художественная иллюстрация», а также развить творческий потенциал учащихся.

Задачи программы:

1. Образовательные:

- а) обучить основным техникам и приемам иллюстрации;
- б) обучить созданию схем и моделей для решения различных познавательных и учебных задач.
- в) познакомить учащихся с историей и последними тенденциями в иллюстрации;
- е) дать необходимый минимум теоретических знаний и практических навыков и умений учащимся общеобразовательных учреждений по курсу «Художественная иллюстрация».

2. Воспитательные:

- а) воспитывать духовно-нравственные качества подрастающего поколения средствами художественно-эстетического творчества;
- б) способствовать формированию активной жизненной позиции, в частности в плане выбора профессии;
- в) формировать культуру поведения на занятиях и мероприятиях массового характера.

3. Развивающие:

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

Адресат программы: школьники 8-11-х классов (14-18 лет).

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 в присутствии аттестационной комиссии. 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.