Государственное профессиональное образовательное учреждение

Ярославской области

Тутаевский политехнический техникум

РАССМОТРЕНО председателем методической комиссии _____________________ от «___» _________________ 2022 г.		УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум _____________________А. Н. Ободов от «___» __________________2022 г.
СОГЛАСОВАНО Руководитель центра цифрового образования _____________________П. Ю. Поздин от «___» _________________ 2022 г.		

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Цифровая иллюстрация»

Возраст детей: 10 -13лет Срок реализации:2 года Наполняемость группы: 10-12 чел.

Автор-составитель:

педагог дополнительного образования

Сосновских Александра Леонидовна

Тутаев, 2022

Содержание

1.	Пояснительная записка………………………………………………	3
2.	Учебно-тематический план 1 года обучения……………………	8
3.	Содержание программы 1 года обучения……………………….	9
4.	Методическое обеспечение 1 года обучения ……………………	11
5.	Учебно-тематический план 2 года обучения……………………	13
6.	Содержание программы 2 года обучения……………………….	14
7.	Методическое обеспечение 2 года обучения ……………………	16
8.	Список литературы………………………………………………….	18

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая иллюстрация» относится к технической и художественной направленностям, разработана для изучения отдельных разделов компьютерной графики. На занятиях обучающиеся изучают основные информационные технологии, базовые приемы работы с компьютерной графикой, узнают о сферах использования компьютерной техники в работе современного художника. Изучение компьютерной графики как творческой информационной технологии активизирует процессы формирования самостоятельности и креативности обучающихся. Создание художественных образов, их оформление средствами компьютерной графики, разработка компьютерных моделей требует проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских умений.

Актуальность программы рассматривается с позиции государственного заказа на разработку и предоставление дополнительных образовательных услуг в области инженерно-технического образования обучающихся. Компьютерная графика пользуется большой популярностью у обучающихся. Умение работать с различными графическими редакторами является важной частью информационной компетентности ученика.

Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая иллюстрация» составлена с учетом следующих документов:

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
* Примерные программы по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, рекомендованные Министерством культуры РФ (г. Москва, 2013 г.).

Программа построена на принципах:

* *доступности* (предполагает доступность материала для обучающихся определенного возраста и значимость получаемых знаний),
* *научности* (предполагает знакомство обучающихся с совокупностью элементарных знаний в области ИК-технологий, которые служат основой развития познавательного интереса, формирования основ мировоззрения),
* *системности и последовательности* (основным условием для соблюдения рациональной последовательности являются задания постепенно нарастающей трудности: от простого к сложному),
* *наглядности* (предполагает широкое использование наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения).
* *практический принцип* (усвоение обучающимися содержания программы осуществляется преимущественно в ходе непосредственной практической деятельности).

Адресат программы

Данная образовательная программа разработана для работы с обучающимися от 10 до 13 лет. Программа не адаптирована для обучающихся с ОВЗ.

Объем и срок освоения программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая иллюстрация» рассчитана на 2 года обучения.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут) с 10-минутным перерывом, что составляет 144 часа в год.

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком, допускается изменение форм занятий, проведение воспитательных мероприятий.

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Форма обучения – очная, с использованием дистанционных технологий, ИКТ. Форма занятий - групповая, по подгруппам, в парах, индивидуальная.

Наполняемость группы: 10-12 человек.

Цель программы: развитие творческих способностей школьников через освоение основ компьютерной графики и цифровой иллюстрации.

Задачи программы:

- познакомить обучающихся с техническими приемами создания графических композиций;

- формировать умения в работе с цветом;

- познакомить обучающихся с законами и художественными приемами работы над композицией в изобразительном искусстве;

- научить создавать орнамент на основе геометрических элементов;

- познакомить обучающихся с образцами растровой графики и графического дизайна;

- познакомить обучающихся с возможностями графической программы Adobe Photoshop;

- формировать умения в работе с растровой графикой.

Организация учебного процесса

Занятия условно делятся на 2 части: теоретическую и практическую. В теоретической части объяснение нового материала проводится в форме лекции, беседы. Практическая часть занятий предусматривает выполнение практических, лабораторных и творческих заданий. При изучении различных тем программы используются информативный, объяснительно-иллюстративный, эвристический (частично-поисковый), проблемный, исследовательский методы. Они применяются в различных комбинациях в зависимости от построения занятия и сложности рассматриваемой темы.

Основными видами деятельности являются:

- информационно-рецептивная (предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с источниками информации).

- репродуктивная (направлена на овладение ими умениями и навыками через выполнение работы по заданному технологическому описанию, способствует развитию усидчивости, аккуратности обучающихся).

- творческая (предполагает самостоятельную художественную работу обучающихся).

Условия реализации программы

Материально - техническое обеспечение:

- компьютерный класс;

- программное обеспечение: текстовый процессор Microsoft Word; программа для создания и просмотра презентаций Microsoft PowerPoint; растровые и векторные графические редакторы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw; веб-браузер Google Chrome; аудио- и видео проигрыватель Windows Media Player.

Учебно-методическая база:

- наличие лекционных материалов по темам,

- тестовые и творческие задания,

- презентации по темам программы и др. методическая продукция

Занятия условно делятся на 2 части: теоретическую и практическую. В теоретической части объяснение нового материала проводится в форме лекции, беседы. Практическая часть занятий предусматривает выполнение практических, лабораторных и творческих заданий. При изучении различных тем программы используются информативный, объяснительно-иллюстративный, эвристический (частично-поисковый), проблемный, исследовательский методы. Они применяются в различных комбинациях в зависимости от построения занятия и сложности рассматриваемой темы.

Планируемые результаты

К концу 1 года обучающиеся будут ***знать:***

- основные способы визуализации изображения: растровая и векторная графика;

- основные принципы создания векторной графики;

- основные принципы создания растровых изображений и их редактирования.

будут ***уметь:***

- владеть навыками работы с графическими редакторами;

- владеть основными приемами геометрического моделирования;

- сохранять созданные изображения в необходимом формате;

- создавать новый файл и редактировать его.

К концу 2 года обучающиеся будут ***знать:***

- основные методы работы с векторной иллюстрацией;

- основы создания комикса и методы создания раскадровки;

- художественные приемы и методы стилизации персонажа;

- основы книжной иллюстрации;

- основы книжной иллюстрации;

- основы дизайна книги;

- особенности создания иллюстрации в дизайне упаковки;

К концу реализации программы обучающиеся будут ***уметь:***

- работать с цифровой графикой;

- создавать цифровые иллюстрации;

- создавать дизайн книги;

- разрабатывать проекты с использованием компьютерной графики и цифровой иллюстрации.

Оценочные материалы

Мониторинг эффективности реализации программы проводится после изучения каждой темы в форме теста, творческой или лабораторной работы.

Оценка образовательных результатов освоения программы проводиться в форме презентации индивидуальной творческой работы.

Творческие задания позволяют обеспечить условия для развития у обучающихся креативного мышления, навыков самостоятельной работы, творческой рефлексии.

Критериями оценки качества выполнения творческих работ являются:

- содержательность;

- оригинальность идеи;

- художественная выразительность,

- образность;

- техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная композиция).

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 года обучения

№ п/п	**Название раздела, темы**	**Количество часов**		
Всего	**Теория**	**Практика**
1.	Основы векторной графики	16	6	10
2.	Редактирование цвета	16	6	10
3.	Создание графических композиций	16	6	10
4.	Разработка орнамента в Adobe Illustrator	16	6	10
5.	Растровая графика Интерфейс программы Adobe Photoshop	16	6	10
6.	Работа со слоями в Adobe Photoshop	16	6	10
7.	Растровая иллюстрация. Инструменты и задачи. Иллюстрация в web-дизайне.	16	6	10
8.	Итоговая творческая работа: создание иллюстрации для афиши**/** рекламы продукта	32	12	20
	Итого	**144**	**54**	**90**

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 года обучения

1. Основы векторной графики (16 часов)

Теория (6 часов)

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Правила работы и требования охраны труда при работе на ПК. Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа о компьютерной графике. Роль компьютерной графики в дизайне. Графический дизайн. Графические программы. Интерфейс векторной программы CorelDraw. Панель инструментов. Линия. Цвет.

Практика (10 часов)

Работа в графическом редакторе. Работа с панелью инструментов. Работа с изобразительными средствами векторной графики. Создание файла. Сохранение файла. Упражнения на графические примитивы.

2. Редактирование цвета (16 часов)

Теория (6 часов)

Формат рабочей области. Основные приемы редактирования цвета. Создание палитр. Замена цвета в изображении.

Практика (10 часов)

Задание формата А-3. Упражнения по созданию цветовой гаммы. Однородная заливка. Фонтанная заливка. Заливка узором. Заливка текстурой.

3. Создание графических композиций (16 часов)

Теория (6 часов)

Инструменты создания графических композиций. Контуры. Характер линий. Ритм в композиции.

Практика (10 часов)

Задание формата А-4. Создание графических композиций дизайн-фонов. Использование линий различной пластики.

4. Разработка орнамента (16 часов)

Теория (6 часов)

Орнаменты. Виды орнаментов по композиции.

Практика (10 часов)

Создание орнаментов. Орнамент на основе геометрических элементов.

5. Растровая графика. Интерфейс программы Adobe Photoshop (16 часов)

Теория (6 часов)

Правила работы с программой Adobe Photoshop. Возможности программы Adobe Photoshop. Образцы растровой графики и графического дизайна. Создание файла. Панель инструментов. Сохранение файла. Форматы файлов.

Практика (10 часов)

Создание файла в программе Adobe Photoshop. Экспорт и импорт файлов. Редактирование файлов.

6. Работа со слоями в Adobe Photoshop (16 часов)

Теория (6 часов)

Управление слоями и группами слоев в Adobe Photoshop

Практика (10 часов)

Лабораторная работа: создание файла в Adobe Photoshop с функциями редактирования слоев.

7. Растровая иллюстрация. Инструменты и задачи. Иллюстрация в web-дизайне (16 часов)

Теория (6 часов)

Создание иллюстрации средствами программы Adobe Photoshop.

Практика (10 часов)

Создание иллюстрации средствами программы Adobe Photoshop. Задача практики: Создание иллюстрации для сайта школы.

8. Итоговая творческая работа: создание иллюстрации для афиши/ рекламы продукта (32 часа)

Теория (12 часов)

План подготовки творческой работы.

Практика (10 часов)

Итоговая творческая работа. Презентация и публикация проекта.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 года обучения

№ п/п	**Темы занятий**	**Формы занятий**	**Формы контроля**	**Обеспечение**
1.	Основы векторной графики	Лекция, беседа практические занятия	Тестовое задание	Компьютерный класс, материалы к лекциям, презентация «Основы векторной графики», материалы тестового задания.
2.	Редактирование цвета	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Композиция в цвете: «Мои эмоции»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
3.	Создание графических композиций	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Ритм в композиции»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
4.	Разработка орнамента	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Геометрический орнамент»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
5.	Растровая графика Интерфейс программы Adobe Photoshop	Лекция, беседа практические занятия	Тестовое задание «Возможности графического редактора»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы тестового задания.
6.	Работа со слоями в Adobe Photoshop	Лекция, беседа практические занятия, лабораторная работа	Лабораторная работа	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы лабораторной работы.
7.	Фотоколлаж	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы творческого задания.
8.	Итоговая творческая работа	Практические занятия	Разработка композиции в технике «коллаж»	Компьютерный класс, творческие работы обучающихся
9.	Кейсовая практика	Исследовательская и проектная работа	Творческий проект	Методические материалы. Тетради кейсовых практик

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 года обучения

№ п/п	**Тема**	**Количество часов**		
Всего	**Теория**	**Практика**
1.	Инструменты и задачи векторной иллюстрации.	16	6	10
2.	Основы рисования комикса. Раскадровка	16	6	10
3.	Основы рисования комикса. Стилизация персонажа.	16	6	10
4.	Основы книжной иллюстрации. Верстка текста. Создание книжного разворота.	16	6	10
5.	Основы книжной иллюстрации. Создание иллюстрации к литературному произведению.	16	6	10
6.	Разработка макета книги. Творческий проект.	16	6	10
7.	Иллюстрация и упаковка продуктов	16	6	10
8.	Итоговый творческий проект «Иллюстрация в дизайне»	32	12	20
	Итого	**144**	**54**	**90**

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2 года обучения

1. Инструменты и задачи векторной иллюстрации (16 часов)

Теория (6 часов)

Цели и задачи курса. Правила работы и требования охраны труда при работе на ПК. Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа о векторной иллюстрации. Интерфейс векторной программы Adobe Illustrator. Панель инструментов. Линия. Цвет. Текстура.

Практика (10 часов)

Работа в графическом редакторе Adobe Illustrator. Работа с панелью инструментов. Работа с изобразительными средствами векторной графики. Создание файла. Сохранение файла. Упражнения на графические примитивы. Работа с композицией в иллюстрации.

2. Основы рисования комикса. Раскадровка. (16 часов)

Теория (6 часов)

Теория и история комикса. Сюжетная композиция. Работа с композицией кадра.

Практика (10 часов)

Упражнения по созданию сюжетной композиции. Трехчастная сюжетная схема композиция. Упражнения на композицию кадра с использованием сетки.

3. Основы рисования комикса. Стилизация персонажа. (16 часов)

Теория (6 часов)

Художественные приемы и методы стилизации персонажа.

Практика (10 часов)

Практические упражнения: работа над формой и силуэтом, создание эмоций. Отрисовка персонажа в векторе, создание стикеров.

4. Основы книжной иллюстрации. Верстка текста. Создание книжного разворота. (16 часов)

Теория (6 часов)

Книжная иллюстрация и ее особенности. Виды шрифтов. Принципы шрифтовой композиции и верстки.

Практика (10 часов)

Создание композиции книжного разворота. Работа с сеткой.

5. Основы книжной иллюстрации. Создание иллюстрации к литературному произведению. (16 часов)

Теория (6 часов)

Анализ литературного произведения, его героев и образов. Основы композиции в книжной графике.

Практика (10 часов)

Основные методы работы с текстом в процессе создания иллюстрации. Работа над эскизами композиции. Творческий проект - создание серии иллюстраций к литературному произведению.

6. Разработка макета книги. Творческий проект. (16 часов)

Теория (6 часов)

Инструменты макетирования книги. Внешнее оформление книги и ее содержание.

Практика (10 часов)

Создание индивидуального творческого проекта - макета книги с использованием цифровых инструментов. Создание обложки и верстка разворотов книги.

7. Иллюстрация и упаковка продуктов. (16 часов)

Теория (6 часов)

Задачи и возможности векторной иллюстрации. Разнообразие программ для создания векторной графики. Особенности создания иллюстрации в дизайне упаковки.

Практика (10 часов)

Кейсовая практика: Создание иллюстрации средствами программы Adobe Illustrator. Задача практики: создать альтернативный вариант существующей упаковки продукта используя техники векторной иллюстрации.

8. Итоговый творческий проект на тему «Иллюстрация в дизайне» (32 часа)

Теория (12 часов)

План подготовки творческой работы.

Практика (20 часов)

Итоговая творческая работа. Презентация и публикация проекта.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2 года обучения

№ п/п	**Темы занятий**	**Формы занятий**	**Формы контроля**	**Обеспечение**
1.	Инструменты и задачи векторной иллюстрации.	Лекция, беседа практические занятия	Тестовое задание	Компьютерный класс, материалы к лекциям, презентация «Инструменты и задачи векторной иллюстрации.», материалы тестового задания.
2.	Основы рисования комикса. Раскадровка	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Создание сюжета»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
3.	Основы рисования комикса. Стилизация персонажа.	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Стилизация персонажа»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
4.	Основы книжной иллюстрации. Верстка текста. Создание книжного разворота.	Лекция, беседа практические занятия	Творческое задание «Шрифтовая композиция»	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы творческого задания.
5.	Основы книжной иллюстрации. Создание иллюстрации к литературному произведению	Лекция, беседа практические занятия, проектная работа	Проектная работа «Графика по мотивам сказки» Презентация проекта	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы тестового задания.
6.	Разработка макета книги. Творческий проект.	Исследовательская и проектная работа	Лабораторная работа «Макет книги» Презентация проекта	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы, материалы лабораторной работы.
7.	Иллюстрация и упаковка продуктов	Кейсовая практика	Творческое задание и проектная работа. Презентация проекта	Компьютерный класс, материалы к лекциям, демонстрационные материалы творческого задания.
8.	Итоговый творческий проект «Иллюстрация в дизайне»	Практические занятия	Презентация проекта	Компьютерный класс, творческие работы обучающихся

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2012 г. – 432 с.: ил.
2. Adobe Illustrator CS6. Официальный учебный курс. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2013 г. – 592 с.: ил.
3. Иоханнес Иттен Искусство цвета. – Д.Аронов, 2007 г.
4. Келби С. Adobe Photoshop CS6. Справочник по цифровой фотографии. Пер. с англ. – Вильямс, 2013 г. – 464 с.: ил.
5. Саттон Т., Виллен Б. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбинаций. – СПб.: АСТ, Астрель, 2004 – 216 с: ил.
6. Чихольд Ян Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. – М.: Москва Книга, 1980

Дополнительная литература

1. Уайт Ян В. Редактируем дизайном. – СПб.: Университетская книга, 2009 – 244 с: ил.
2. Ковтанюк Ю.С. Corel Draw 12: официальная русская версия. Руководство пользователя. Киев: «МК-Пресс», 2006.
3. Миронов Д., Corel Draw X3: учебный курс. СПб: «Питер», 2006.

Периодические издания

1. ИСКУССТВО: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. – М.: Первое сентября.
2. ЮНЫЙ ХУДОЖНИК: журнал по изобразительному искусству для детей и юноше- ства. – М.: Юный художник. <http://y-art.ru/>
3. Журнал «Художественная школа». – М.: Художественная школа.

Интернет- ресурсы

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. – Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.
2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
3. Музей рисунка [Электронный ресурс]: Журнал all_drawings. – Режим доступа: http://all-drawings.livejournal[.com/](http://all-drawings.livejournal.com/)
4. Уроки рисования [Электронный ресурс]: Opox. – Режим доступа: <http://opox.ru/>