

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**

«Цифровая графика. Книга художника»

Возраст учащихся: 10-13 лет

Разработчик:
Фрайденберг Григорий Юрьевич

Санкт-Петербург

2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровая графика. Книга художника» (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 образовательных 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.

Программа «Цифровая графика. Книга художника» - это комплекс практических и теоретических занятий, в ходе которых ребенок знакомится с понятием цифровой графики, учится технологии изображения в программах Photoshop и Krita и создает собственную уникальную книгу.

Занятия по программе способствуют развитию воображения ребенка, расширяют его кругозор и навыки в сфере прикладного творчества, приводят к лучшей социальной адаптации.

Направленность программы – художественная.

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества в дополнительном, эстетическом образовании детей, формировании благоприятной среды для развития их творческого потенциала.

Программа базируется на современных требованиях модернизации системы образования и прогресса технологического обеспечения. В течение занятий дети учатся создавать эскизы в привычных техниках и создают изображения при помощи компьютерных программ. Происходит одновременное закрепление навыков рисования и

освоение актуальных инструментов в области цифровой графики, столь востребованной у современных художников.

Книга художника сформировалась как жанр еще в начале XX века, когда мастера авангарда стремились воплотить свои представления о синтетическом искусстве. Они выражали содержание невербально или превращали текст в часть зрительной составляющей.

В настоящее время способ репрезентации книги художника расширил свои границы. Были разработаны новые форматы и носители, что увеличило степень свободы автора. Программа «Цифровая графика. Книга художника» призвана восполнить пробел в детском художественном образовании, направленном, по большей части, на классические методы художественного письма, и предлагает рассмотреть книгу художника в современном контексте.

Результатом занятий станет печать книги с уникальным шрифтом, изображениями и иллюстрациями. Каждый ребенок сможет прочувствовать прикладную значимость своего труда. Дизайн всех разворотов книги ученик контролирует самостоятельно.

Представления ребенка о технологии создания цифровых иллюстраций позволяют ему более красочно воспринимать окружающий мир, развивают способность оценивать художественные качества современных визуальных образов. Внедрение в образовательный процесс последних наработок в области создания цифровых изображений в будущем позволит ребенку продолжить занятия самостоятельно, откроют перед ним новые возможности в области изобразительного искусства и дизайна. В дальнейшей перспективе это может оказать влияние на выбор рода занятий, профессиональной сферы.

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 и подростков, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в возрасте от 10 до 13 лет, проявляющих творческие способности и активный интерес к занятиям изобразительным искусством, компьютерным технологиям.

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на 48-54 учебных академических часа.

Один академический час равен 40 минутам.

Цель и задачи программы

Цель программы – научить ребенка самостоятельно прорабатывать все элементы книги: от шрифта и виньеток до иллюстраций в цифровом формате. Создание собственной книги или книги на подготовленный концепт.

Задачи

Воспитательные задачи:

- воспитать способность к самодисциплине и самоорганизации;
- воспитать чувство сплоченности коллектива, способствовать формированию умения взаимодействовать в группе;
- воспитать уважение к противоположному мнению, чувство ответственности за свои поступки и слова;
- способствовать познавательной активности, проявлению настойчивости в принятии решений, касающихся творчества;
- воспитать умение преодолевать трудности, способность понимать, анализировать и выходить из сложной ситуации.

Развивающие задачи:

- сформировать у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, сравнивать, обобщать изучаемые аспекты для достижения высоких результатов;
- научить логически излагать свои мысли в процессе презентации творческих работ;
- способствовать реализации творческого самовыражения;
- способствовать расширению культурного кругозора;
- способствовать развитию творческих способностей личности ребенка.

Обучающие задачи:

- подвести к пониманию сущности изучаемого материала;
- обеспечить усвоение следующих основных понятий: графика, композиция, гармония, эскиз, книга, шрифт, иллюстрация;
- научить базовым навыкам работы в программах Adobe Photoshop и Krita в соответствии с учебным тематическим планом;
- сформировать представление об этапах создания книги, работы художника-иллюстратора, верстальщика.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора в группы:

Набор в группы осуществляется на добровольной основе. Принимаются все желающие. Внимание уделяется наличию у ребенка интереса к изобразительному искусству, базовых знаний в области рисования в соответствии с возрастом, умению создать целостное изображение.

Особенности организации образовательного процесса:

Программа «Цифровая графика. Книга художника» является интенсивной и охватывает несколько модулей. Они включают в себя практические занятия на узкоспециальные темы, направленные на развитие творческого потенциала ребенка, и теоретические уроки, развивающие кругозор.

Форма итоговой отчетности – печать книги, выставка-презентация.

Режим проведения занятий:

Занятия проводятся по группам один/два раза в неделю три академических часа.

Формы проведения занятий:

Практические занятия, беседы, лекции.

Занятия по программе проходят очно, в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен переход на обучение с частичным применением дистанционных технологий.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

Фронтальная – беседа, показ, объяснение задач;

Групповая – в малых группах;

Коллективная – обсуждение в группе важных проблемных аспектов, взаимодействие детей друг с другом;

Самостоятельная - самостоятельное выполнение обучающимися заданий в ходе занятия.

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 и специализированные мастерские для групповых занятий, учебно-методический и предметный фонды, выставочное пространство.

Кадровое обеспечение

Педагоги дополнительного образования, специалисты-практики.

Планируемые результаты.

Личностные результаты:

- ребенок воспринимает важность учёбы как интеллектуального труда и познания нового;
- ребенок активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных образовательных целей и задач;
- воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- воспитано чувство сплоченности коллектива, умение взаимодействовать в группе.

Метапредметные результаты:

- сформировано умение принимать учебную задачу, соотносить свои действия с этой задачей, искать способ её решения, осуществляя пробы;
- развита инициативность и творческая активность;
- укреплена способность к образному и ассоциативному мышлению;
- сформировано умение искать и анализировать источники, которые служат вдохновением и основанием для воплощения художественного замысла.

Предметные результаты:

- приобретены практические навыки в восприятии, анализе и оценке формы, цвета в изображении;
- произошло овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на КТ (цифровая графика);
- сформировано представление о книге художника как самостоятельном жанре современного искусства;
- произошло понимание структуры книги и важности каждого художественного элемента;
- приобретены навыки структурирования пространства книжного листа в соответствии с художественным замыслом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			Теория	Практика	
1.	Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство.	3	3		Наблюдение
2.	Беседа об истории книги как произведения искусства. Беседа о книге художника на примере искусства начала XX века. Беседа о структуре книги.	3	3		Наблюдение, обсуждение, опрос
3.	Выбор темы из предложенного концепта или собственной. Создание общего плана книги: титульного листа и разворотов.	6		6	Наблюдение, обсуждение
4.	Разработка эскизов	9		9	Наблюдение

5.	Работа над чистовыми разворотами и обложкой в программах Photoshop и Krita.	15-21		15-21	Наблюдение, обсуждение
6.	Верстка, подготовка книги к печати	9		9	Наблюдение
7.	Подготовка выставки, выставка	3		3	Обсуждение, наблюдение
	Итого	48-54	6	42-48	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Период проведения занятий	Дата начала занятий	Кол-во учебных часов	Режим занятий
2022	январь-май	По мере формирования группы	48-54	Один/два раза в неделю 3 ак. часа

Содержание обучения

Обучение делится на разделы

- Теоретическая часть включает: знакомство; демонстрацию рабочего пространства, беседу, направленную на выявление основных интересов в области тематики; рассказ об особенностях работы в программах; беседы об искусстве.
- Практическая часть посвящена созданию книги. Она включает в себя разработку структуры книги, эскизов и перенесение замысла в виртуальное пространство, с последующим решением колористического строя и проработкой деталей. В практическую часть так же входит подготовка книги к печати, участие в выставке.

Оценочные и методические материалы

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

Оценка уровня и качества освоения программы и личностных качеств обучающихся осуществляется на занятиях в течение всего периода обучения. Основными формами текущего контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Форма итогового контроля: выставка, презентация работ.

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 **методики, методы и технологии**

На занятиях применяются современные компьютерные и информационные технологии. Именно они обеспечивают достижение высоких результатов в освоении программы и являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Каждый ученик имеет доступ к персональному компьютеру, педагог имеет возможность контролировать действия учеников и вносить правки, находясь за своим рабочим компьютером. Это в определенной мере обеспечивает эффективность обучающего процесса и способствует более быстрой коммуникации.

Педагогические методы работы:

- активные, предполагающие вовлеченность детей в учебную деятельность на протяжении всего урока. В результате достигается высокий уровень самостоятельности и мотивации учеников, активизация мышления, памяти. Используются презентации, кейс-технологии, когда ученики самостоятельно ищут путь решения поставленной педагогом задачи.
- интерактивные, когда педагог создает условия, в которых дети могут проявлять инициативу.
- проблемного обучения. Включение познавательного проблемного изложения – бесед и лекций, и постановку задачи с ее поэтапным решением.

По типу сотрудничества преподавателя и учеников применяются групповые и индивидуальные методы обучения. В течение занятий происходит чередование индивидуальной формы работы и одновременной работы со всеми учащимися. Так же проводится совместное обсуждение результатов работы.

дидактические средства

На занятиях используются различные дидактические средства, направленные на приобретение, применение, закрепление навыков и умений, на творческую деятельность.

К ним относятся:

- простые и технические визуальные средства, учебно-наглядные пособия (модели, макеты, репродукции, мультимедийные электронные средства – слайды и презентации)
- универсальные дидактические средства – компьютер, программное обеспечение и сетевые информационные системы
- раздаточный материал, предназначенный для индивидуального пользования (альбомы, карандаши)
- дидактический раздаточный материал (распечатанные изображения).

Информационные источники:

1. Башмаков М. И. Художник и книга = The artist and the book: книги из собраний Марка Башмакова и Государственного Эрмитажа: [альбом] / Марк Башмаков. - Санкт-Петербург, 2015. - 79 с.
2. Ван Гог В. Письма к брату Тео: книга художника: [раритетное издание с эскизами и иллюстрациями] / Ван Гог; [пер., ст. и коммент. Н. М. Щекотова]. - Москва: АСТ, 2018.
3. Деготь Е. Русское искусство XX века. — М.: Трилистник, 2002. — 224 с.
4. Для голоса! Книга русского авангарда, 1910-1934. Для голоса! Книга художника, 1970-2005: [каталог выставки / сост. Михаил Карасик; ред. Валерий Сажин концепция выст. и кат. Михаил Карасик]. - Санкт-Петербург: М.К. Publishers, 2005. – 120 с.
5. Казакова Н. Ю. Гейм-дизайн (художественно-проектный подход к созданию цифровой игровой среды) : автореферат дис. на соиск. уч. степ. доктора искусствоведения

: специальность <Техническая эстетика и дизайн> / Казакова Наталья Юрьевна ; [Место защиты: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина]. - Москва, 2017. - 40 с.

6. Книга художника. Livre d'artiste. Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Клаве. Тапьер : из собраний Георгия Генса и Бориса Фридмана : [каталог выставки, 1 февраля - 25 марта 2012 года, Москва / сост. и авт. каталож. описаний: Борис Фридман ; авт. ст.: Режис Гейро и др.]. - Москва: РОСТ Медиа, 2012. - 190 с.

7. Книга на острие современного искусства = Book on the spearhead of contemporary art: [каталог выставки, 12.09-5.10.2013, проходившей в рамках 5 Moscow biennale of contemporary art / Международное объединение "Книга художника", Российская государственная библиотека искусств; составление, вступительное слово: Михаил Погарский]. - Москва : [б. и.], 2013. - 63 с.

8. Музей "Книга художника": каталог выставки / [сост.: И. Львовская, В. Гоппе]. - Санкт-Петербург: Музей и галереи современного искусства "Эрарта", 2011. - 196, [4] с.

9. Устрицкая Н. А. Книга художника : учебное пособие / Н.А. Устрицкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Куб. гос. ун-т. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. - 115 с.

10. Яцюк О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / Ольга Яцюк. - СПб.: БХВ-петербург, 2004 (ГУП Тип. Наука). - 231 с.

11. Цифровая живопись в Photoshop для начинающих. Издательство ДМК Пресс, г. Москва, 320 с.