

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 2022 г.

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Профессия: иллюстратор. Стилизация человека»

Возраст учащихся: 10-12 лет

Разработчик:

Каплюченко Александра Владимировна

Санкт-Петербург

2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа **«Профессия: иллюстратор. Стилизация человека»** (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 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 то, чтобы дети учились создавать иллюстрации, актуальные для сегодняшней индустрии. Простота и востребованность многих, предлагаемых детям в рамках программы, приёмов позволит не только достигнуть впечатляющих результатов в течение обучения, но и без затруднения применять изученное по окончании обучения уже без помощи преподавателя. 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 и подростков от 10 до 12 лет, проявляющих творческие способности и активную заинтересованность к занятиям в области изобразительного искусства.

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на учебных 32-64 академических часа.

Один академический час равен 30-40 минутам.

Цель и задачи программы

Цель

Цель программы научить детей изображать людей – их фигуры в разных позах и лица с выражением разнообразных эмоций – в стилистике, актуальной для современной иллюстративной графики.

Задачи

Воспитательные задачи:

- воспитывать решительность в воплощении своих творческих идей, развить способность к самодисциплине и самоорганизации;
- развивать способность разумно оценивать свой результат и ставить новые цели;
- способствовать формированию основы для уважительного и дружелюбного отношения к коллегам и конкурентам;
- развивать 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:

- формирование навыка стилизации человеческой фигуры и лица;
- формирование навыка рисования людей в различных позах;
- знакомство с техниками создания современной иллюстрации;
- формирование базовых навыков владения Adobe Photoshop;
- знакомство с Adobe Illustrator;
- формирование навыка комбинирования цифровых и материальных инструментов.

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, 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, приглашенные специалисты практики.

Планируемые результаты у учащегося в результате освоения программы.

Личностные результаты:

- развита способность оценивать себя и радоваться результатом своего творческого труда;
- развито 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:

- Сформирован навык стилизации в изображении людей
- Сформировано умение воссоздавать позу и передавать выражение лица
- Развита навык аккуратной работы с художественным материалом
- Сформирован базовый навык работы в PS
- Положено начало формированию навыков создания композиции
- Положено начало формированию точного чувства цветовой гармонии
- Приобретён навык анализа формы, её разбора на составляющие и обобщения

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			Теория	Практика	
1.	Введение. Инструктаж. Знакомство с программой.	1	1		Наблюдение
2	Фигура человека. 1. Простые формы. Супрематизм, кубизм 2. Позы 3. Стилизация. Форма и характер 4. Обзор вспомогательных средств для рисования человека 5. Силуэт и деталь. Одежда, причёска, головной убор	11-21	3-6	8-15	Наблюдение и групповое обсуждение
3.	Рисование конечностей. 1. Руки 2. Ноги в обуви и без	4-8	1	3-7	Наблюдение и групповое обсуждение
4.	Групповая композиция. Группа людей	4-8	1	3-7	Наблюдение и групповое обсуждение
5.	Лицо человека. 1. Общая форма лица и характер 2. Стилизация в иллюстрации. Автопортрет 3. Женский и мужской портрет. Сравнение черт лица 4-5. Сравнение портрета злодея и героя 6. Эмоции 7. Детализация портрета	10-20	3-6	7-14	Наблюдение и групповое обсуждение
6.	Проектный дневник. Итоговый контроль	2-6		2-6	Просмотр и оценка, обсуждение положительных черт выполненных работ
	Итого	32-64	9-15	23-49	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Период проведения занятий	Дата начала 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 компьютерного класса. Демонстрация процесса работы в графических редакторах проводится с двух мониторов (по монитору напротив каждого ряда). Применяется технология наблюдения за мониторами учеников, что позволяет контролировать процесс не отвлекая детей перемещением учителя по классу. Поправлять действия учеников можно также дистанционно.

Занятия на компьютере перемежаются работой с художественными материалами. Такие занятия проходят преимущественно в форме мастер-классов с применением арт-терапевтических методик.

Обучение новым компьютерным инструментам проводится в игровой форме.

Дидактические средства

В практической части занятий применяется: электронный конструктор в виде подготовленных файлов .tiff, .psd, .eps., игровые методики и арт-терапевтические методки: рисование под музыку, рисование на ощупь, методика создания ассоциативного коллажа.

В теоретической части занятий применяется методика ассоциативной игры, виртуальные экскурсии, презентации с образцами современных и классических иллюстраций.

Информационные источники:

- Иоганнес Иттен «Искусство формы», Аронов, 2018
- Иоганнес Иттен «Искусство цвета», Аронов, 2018
- Василий Кандинский «Точка и линия на плоскости», АСТ, 2018
- Готфрид Баммес «Изображение фигуры человека», Сварог и К, 1999
- Готфрид Баммес «Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников», Дитон 2012
- Юрий Норштейн «Снег на траве», Красный пароход, 2016
- Натали Ратковски. Профессия-иллюстратор, МИФ, 2019
- Мауни Фэггер. Иллюстрация: в чём её смысл
- Фёдор Хитрук «Профессия Аниматор», Клуб 36'6, 2007

Интернет источеики

rusmuseumvrm.ru

hermitagemuseum.org

tretyakovgallery.ru

livelib.ru