

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
В.02. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ**

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Составитель:

Тарасенко Николай Васильевич
преподаватель первой квалификационной категории

**г. РЫБИНСК
2014 г.**

РАССМОТРЕНО
Методическим советом МОУ ДОД ДХШ
Председатель методического совета

 Т. В. Ромашова
" 13 " ноября 2014 г.
протокол от 13.11.2014 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДОД ДХШ

 Н. В. Тарасенко
" 13 " ноября 2014 г.

Программа учебного предмета «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Живопись".

Рецензент: Замотина Е.Ю., заместитель директора по научно-методической работе ГОУ СПО ЯО "Ярославского художественного училища (техникума)", преподаватель высшей квалификационной категории

Рецензент: Потурай П.В., заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель высшей квалификационной категории МОУ ДОД ДХШ

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Учебно-тематический план.....	8
Содержание учебного предмета	11
Методическое обеспечение учебного процесса.....	21
Список литературы	23

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность дополнительной программы.

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12. 03. 2012г. № 156 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Компьютерная графика» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» входит в вариативную часть предметной области «Художественное творчество». Учебный курс «Компьютерная графика» расширяет возможности творчества, помогает обучающимся в определении будущей профессиональной деятельности, развивает навыки работы с компьютерной техникой. Это один из путей самореализации и самоопределения человека в социуме, ориентированный на изучение художественных техник, используемых в прикладной графике и освоение графических программных продуктов, являющихся мировым промышленным стандартом на примере Adobe Creative Suit.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.

Причина, побудившая создать программу — нарастающий уровень использования цифровых технологий в мировой художественной практике в различных областях любительского и профессионального художественного творчества. Наличие компьютерной грамотности, владение специализированным программным обеспечением — обязательный атрибут при трудоустройстве специалиста. Эти знания важны как для будущего художника-профессионала, так и для просто творчески ориентированной личности.

На фоне крайне бедных опубликованных учебно-методических разработок по данной тематике, идея программы создавалась практически с нуля. Главное в программе — связь теории и практики, сочетание теоретической части занятия с постановкой задач её практической части. В программе осуществлена попытка широко охватить основные направления художественного творчества, в которых задействованы компьютерные технологии. За основу методики, её базу, взято решение композиционных, художественных задач. Изучение компьютерных технологий рассматривается лишь как средство, а не цель в решении этих задач. Освоение компьютерных приёмов и технологий работы проходит в процессе воплощения творческой идеи обучающегося, что заставляет его сосредоточиться на главном — творческом и интеллектуальном росте. В результате, понимание логики работы с компьютерными программами проходит для обучающегося незаметно, органически интегрируя в учебный процесс.

Новизна и актуальность для страны, региона и нашего учреждения состоит в том, что программа хорошо вписывается в общую дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» в качестве её вариативной части. Программа позволяет на различных этапах взаимодействовать с другими компонентами общей программы, расширяя и закрепляя знания, полученные обучающимися по другим направлениям, углубляя понимание о сфере практического применения их творчества.

Цель программы:

Расширение творческих навыков обучающихся в области прикладной графики, основанной на принципах и приёмах графического дизайна и художественного конструирования посредством освоения методов создания и электронной обработки информации.

Задачи программы:

1. Развивающие (личностные) – это формирование умений и навыков учебной, практической, умственной деятельности, развитие познавательных процессов обучающихся (память, речь, мышление, внимание, воображение, восприятие), умений применять логические операции (анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение), а также развитие воли, эмоций, интересов, способностей, дарований личности.
2. Образовательные задачи — изучение и освоение основ работы с творческой композицией средствами компьютерных графических технологий. Развитие у обучающихся навыков и умений в работе с компьютерными графическими программами. Освоение методов создания и обработки цифровых изображений. Решение практических прикладных художественных задач с использованием традиционных художественных материалов и компьютерных программных приложений.
3. Воспитательные (общекультурные) задачи — приобщение обучающихся к пониманию нравственных, трудовых, этических, эстетических, правовых, санитарно-гигиенических, экологических вопросов. Эти задачи решаются посредством составления и обсуждения с обучающимися темы задания и поиском её решения в процессе выполнения работы.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы.

Для составления учебной программы мной были изучены и использованы элементы программ:

- Программа отделения художественного конструирования Ивановского художественного училища «Предметный дизайн» под редакцией Грибова Владимира Борисовича, заведующего отделением ИОХУ, доцента кафедры АрД ИГПУ, члена Союза художников и Союза дизайнеров России, преподавателя высшей категории. Из данной программы взяты идеи занятия по композиционному приёму организации ритма в композиции — модульная сетка. Данный приём помогает раскрыть обучающимся базовые композиционные понятия, ведущие к пониманию основ пластического и ритмического характера орнаментальной композиции.
- Программа «Композиция книги» кафедры художественно-технического проектирования печатных изданий МГУП имени Ивана Федорова в изложении Семенова Сергея Андреевича, проректора по ИТ и техническому оснащению МГУП имени Ивана Федорова. Из данной программы взята идея и методика создания обучающимися детской книги-сказки, имеющей ритмическо-возрастающий цикл повествования. Данное задание позволяет познакомить обучающихся с принципами конструирования книги, этапами и особенностями оформления детского издания. Ввиду возрастных особенностей обучающихся, тема издания психологически воспринимается и реализуется довольно легко, что позволяет полнее её раскрыть.

- Программа «Шрифт» кафедры художественно-технического проектирования печатных изданий МГУП имени Ивана Федорова в изложении Тарбеева Александра Владимировича, преподавателя Московского государственного университета печати и Высшей академической школы графического дизайна. Из данной программы взята идея задания по освоению каллиграфического письма и создания монограммы, а также задания «Слово-образ», те, что наиболее легко можно адаптировать к восприятию детской аудиторией.

Многие темы в предлагаемой программе легко интегрируются с другими предметными программами общей дополнительной предпрофессиональной программы, дополняя и раскрывая их. Например, «Рисунок» — с заданием по моделированию гипсовых геометрических форм — куб, цилиндр, шар, конус, «Композиция» — с заданием по шрифту, орнаменту или силуэтной композиции с пейзажем.

Данная программа является следующим этапом развития экспериментальной программы «Дизайн и компьютерные технологии», разработанной мной в 2008 году для МОУ ДОД ДХШ г. Рыбинск. В дополнение к этой программе, на основании опыта работы с разной возрастной аудиторией обучающихся, была разработана содержательная часть второго года обучения и переработана программа первого года.

Возраст детей

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 11-14 лет.

Сроки реализации программы

«Компьютерная графика» реализуется для обучающихся во втором и третьем классе образовательного учреждения. При реализации программы учебного предмета «Компьютерная графика» продолжительность учебных занятий со второго по третий классы составляет 33 недели ежегодно.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Компьютерная графика» со сроком обучения 2 года составляет 198 часов, в том числе аудиторные занятия - 132 часа, самостоятельная работа - 66 часов.

Формы и режим занятий:

Для реализации программы предлагается мелкогрупповая форма занятий в виде уроков, лекций, экскурсий, встреч, занятий-конкурсов, защиты идеи, групповых обсуждений. Режим занятий — 2 академических часа в неделю.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

- изменения в познавательных интересах обучающихся, их профессиональных намерениях выраженный в появлении интереса к основным направлениям дизайна, его прикладному выражению;
- изменения в психологических навыках — приобретение сенсорных навыков, моторных, двигательных навыков, навыков регулирования действия, связанных с коммуникативной деятельностью между человеком и компьютером (работа с программным интерфейсом, мышью, клавиатурой, графическим планшетом, сканнером и т.п.);

- изменения в психологических умениях — способности или готовности использовать знания на практике;
- изменения в психологических умениях, как сложных форм деятельности человека, требующих овладения системой навыков (умение анализировать и развивать тему, осуществлять поиск материалов);
- изменение соотношения между репродуктивной и продуктивной деятельностью учащихся (появление стремления к творчеству в результате овладения приёмами творческой деятельности).

Система проверки результативности изучения обучающимися курса включает в себя промежуточные и итоговые задания, позволяющие анализировать полученные обучающимися навыки и умения. Для выявления изменений в познавательных интересах и проф. намерениях, обучающимся дается право выбора формы и техники исполнения итоговых работ за полугодия.

Формы и методы подведения итогов.

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра в конце 4 полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в 2-3 классах. На ней оцениваются итоговые работы по 4-й и 6-й темам во втором и третьем классе, выполненные согласно тематическому плану.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра в конце 6 полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в 2-3 классах. На ней оцениваются итоговые работы по 9-й и 14-й темам во втором классе, и по 9-й и 10-й темам в третьем классе, выполненные согласно тематическому плану.

Критерии оценки работ:

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах:

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Дополнительными формами подведения итогов служат:

- Выставка;
- Защита творческого проекта;
- Учебная конференция.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки, обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ. Результатом освоения программы «Живопись»: «Компьютерная графика» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных возможностей различных графических программ, особенностей их применения в графическом дизайне;
- знание основных изобразительных техник и инструментов;
- умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы художественно-графических элементов проекта.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Перечень разделов и тем	Вид учебного занятия	Количество часов		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Второй класс			99	33	66
Первое полугодие (32 часа аудиторных занятий, 16 недель)					
1.	Вводная беседа. Обзор направлений компьютерной графики, основных прикладных программ. Рассмотрение принципов взаимодействия графических компьютерных программ с операционной системой, знакомство с графическим планшетом.	Вводная лекция	3	1	2
2.	Обзор экранных технологий, инфографика, пиктограммы, компьютерные миниатюры, интерфейс. Создание компьютерной миниатюры.	Урок	6	2	4
3.	Основы создания векторной иллюстрации. Растровая и векторная графика – сходство и различия. Adobe Illustrator как промышленный стандарт. Моделирование объемных форм из простых — гипсовые фигуры.	Урок	9	3	6

4.	Векторная иллюстрация. Моделирование живых растительных форм — фрукты, овощи, ягоды. Составление натюрморта.	Урок	9	3	6
5.	Векторная иллюстрация. Построение сложных составных объектов.	Практическое занятие	6	2	4
6.	Векторная иллюстрация. Силуэт, плановость, освещение, среда. Понятие масштабности. Создание сложной композиции с элементами пейзажа и фигурами людей, животных.	Урок	15	5	10
Второе полугодие (34 часа аудиторных занятий, 17 недель)					
7.	Организация плоскости. Статика. Динамика. Равновесие. Упражнение и творческая композиция из геометрических фигур.	Урок	6	2	4
8.	Понятие простого ритма. Модульная композиция, раппорт.	Урок	9	3	6
9.	Орнамент. Обзор истории и мировой культуры орнамента. Ленточный орнамент — копия исторического образца. Создание авторского ленточного орнамента.	Урок-зачёт	9	3	6
10.	Растровая графика. Adobe Photoshop, как промышленный стандарт. Базовые технологии — ретушь изображений.	Практическое занятие	3	1	2
11.	Adobe Photoshop. Базовые технологии — тональная и цветовая коррекция растровых изображений. Понятие цветоведения.	Урок, практическое занятие	3	1	2
12.	Adobe Photoshop. Базовые технологии — создание покадрового анимированного изображения. Графические форматы изображений.	Урок	3	1	2
13.	Adobe Photoshop. Базовые технологии — выделение растровых изображений из фона. Освоение техники коллажа. Творческий коллаж – обзор техник коллажа, самостоятельная творческая композиция.	Урок	6	2	4
14.	Взаимодействие компонентов пакета Adobe. Творческая работа в смешанной технике — «Социальный плакат».	Урок-зачёт	12	4	8

	Третий класс		99	33	66
Первое полугодие (32 часа аудиторных занятий, 16 недель)					
1.	Основы шрифтовой культуры. Конструкция шрифта, элементы. Краткая история шрифта. Классификация шрифтов. Каллиграфия – упражнение. Создание монограммы.	Урок. Практическая работа	6	2	4
2.	Основы шрифтовой культуры. Создание шрифтовой композиции «Слово-образ».	Урок	6	2	4
3.	Основы шрифтовой культуры. Шрифтовая композиция.	Урок	9	3	6
4.	Основы шрифтовой культуры. Шрифт в рекламе. Создание афиши.	Урок	9	3	6
5.	Технологии создания нелинейной анимации. Анимация в рекламе.	Урок	6	2	4
6.	Технологии создания нелинейной анимации. Флэш. Создание анимированной открытки.	Урок	12	4	8
Второе полугодие (34 часа аудиторных занятий, 17 недель)					
7.	Основы создания графических элементов фирменного стиля. Силуэт, стилизация, знак. Оформление элементов фирменного стиля в форме печатной продукции.	Урок	15	5	10
8.	Книжная графика. Композиция книги. Техники иллюстрирования. Обзор программ вёрстки, основные принципы работы с электронным макетом многостраничного издания. Правила текстового набора.	Лекция, урок творчества	6	2	4
9.	Книжная графика. Создание проекта детской книги-сказки.	Урок-зачёт	18	6	12
10.	Упаковка, как синтез графической и рекламной культуры. Создание макета упаковки.	Урок-зачёт	12	4	8

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВТОРОЙ КЛАСС (первый год обучения по программе)

Задачи:

1. Формирование мотивации учащихся к изучению компьютерных технологий графического цикла;
2. Овладение программным инструментарием, средствами коммуникации с компьютером;
3. Изучение основ композиции в прикладной графике;
4. Освоение принципов работы с векторной графикой;
5. Освоение приёмов работы с растровой графикой;

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Вводная беседа. Обзор направлений компьютерной графики, основных прикладных программ. Рассмотрение принципов взаимодействия графических компьютерных программ с операционной системой, знакомство с графическим планшетом. 2 часа.**

Краткая характеристика: Вводная лекция.

Задача: Показать широту применения компьютерных технологий в решении прикладных задач художника. Выявить уровень знаний обучающихся в области компьютерных технологий, степень его подготовленности к использованию программных средств. Познакомить с базовыми принципами работы компьютера, взаимодействия программ и операционной системы. Организовать пробную работу с использованием программного обеспечения и графического планшета.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, графические планшеты, наглядный и дидактический материал в виде электронных изображений.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, программа просмотра растровых изображений.

Самостоятельная работа: Составить список художественных специальностей, в которых применяются графические компьютерные технологии. Записать названия основных программ, используемых специалистами перечисленных областей.

- 2. Обзор экранных технологий, пиктограммы, компьютерные миниатюры, интерфейс, инфографика. Создание компьютерной ми-**

миниатюры. 4 часа.

Краткая характеристика: Изучение средств коммуникации человека с компьютером (электронным устройством), создание компьютерной миниатюры.

Задача: На примере средств коммуникации и связи (компьютеры, телефоны, планшеты и т.п.) показать важность графического интерфейса, как средства управления электронным устройством. Объяснить логику и принципы работы с графическим интерфейсом. Знакомство с историей развития графических интерфейсов, широтой их применения, общепринятыми элементами. Обзор графических элементов, составляющих интерфейс на примере пиктограмм, компьютерных миниатюр. Обоснование важности создания и использования графических миниатюр на примере инфографики. Создание обучающимися растровой компьютерной миниатюры от эскиза до готового файла в формате *.ico на свободную тему.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, карандаши, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop + свободно распространяемая программа создания компьютерных миниатюр.

Самостоятельная работа: Нарисовать эскизы серии (2-3) компьютерных графических миниатюр на заданную индивидуально тему.

3. Основы создания векторной иллюстрации. Растровая и векторная графика – сходство и различия. Adobe Illustrator как промышленный стандарт. Моделирование объемных форм из простых — гипсовые фигуры. 6 часов.

Краткая характеристика: Изучение возможностей векторного редактора. Моделирование формы, стандартный градиент.

Задача: Познакомить обучающихся с технологией растровой и векторной графики, наглядно продемонстрировать сходство и различие, плюсы и минусы этих технологий с помощью дидактических материалов. Обосновать необходимость изучения векторной графики, как базовой в курсе. Выполнить работу по созданию изображения объемных гипсовых форм (шар, куб, конус) с помощью простых векторных фигур. Смоделировать материальность и светотень с помощью стандартных градиентов. Создать композицию в листе.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Нарисовать простую гипсовую форму (куб, шар), материал — бумага формата А3, карандаш (мягкий материал).

4. Векторная иллюстрация. Моделирование живых растительных форм — фрукты, овощи, ягоды. Натюрморт. 6 часов.

Краткая характеристика: Изучение возможностей векторного редактора. Моделирование формы, сетчатый градиент.

Задача: Построение объектов сложной растительной формы — фрукт, ягода, группа ягод, овощ — на выбор обучающегося. Моделирование объема, фактуры, светотени с помощью инструментов векторного редактора.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Нарисовать живописный набросок фрукта, ягод(ы) или овоща. Материалы – бумага А4, акварель.

5. Векторная иллюстрация. Построение сложных составных объектов. 4 часа.

Краткая характеристика: Выполнение упражнения для освоения инструментов векторного редактора.

Задача: Выполнить упражнение на освоение инструментария построения сложной векторной кривой. Освоить принцип построения и монтажа отдельных фрагментов в общую форму по готовому растровому эскизу (заготовке).

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Создать стилизованное изображение животного в технике аппликации, формат А4.

6. Векторная иллюстрация. Силуэт, плановость, освещение, среда. Понятие масштабности. Создание сложной композиции с элементами пейзажа. 10 часов.

Краткая характеристика: Создание пейзажной композиции с фигурами людей или животных, используя векторные технологии.

Задача: Показать обучающимся значение силуэта в композиции. Объяснить понятие масштабности, показать примеры пейзажей, в которых присутствует многопла-

новость, атмосферность. Создать эскизы композиции с многоплановым пейзажем и силуэтными персонажами, введя в композицию для упрощения работы с силуэтом контурный свет, и реализовать работу в векторном формате.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, карандаши, сканнер, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Сделать зарисовку архитектурного или природного пейзажа. Материалы – бумага А4, акварель, карандаш.

7. Организация плоскости. Статика. Динамика. Равновесие. Упражнение и творческая композиция из геометрических фигур. 4 часа.

Краткая характеристика: Объяснить композиционные понятия – статика, динамика, равновесие.

Задача: Рассмотреть на примерах супрематических композиций художников русского авангарда применение композиционных приёмов «статика», «динамика», «равновесие» для достижения поставленных задач. Выполнить упражнение с тремя простыми геометрическими фигурами в заданном формате на три заданных состояния. Выполнить две многофигурные композиции из геометрических фигур с задачей добиться состояния статики и динамики, соблюдая общность колористического решения.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Написать небольшое эссе, в котором дать краткую характеристику формальной композиции, перечислить 3 основных композиционных принципа, кратко их описать. Объем – 1-2 страницы А4.

8. Понятие простого ритма. Модульная композиция, раппорт. 6 часов.

Краткая характеристика: Создать модульную и раппортную композицию.

Задача: Объяснить понятие композиционного ритма на примере модуля с созданием модульной композиции и раппорта, с созданием простого раппортного построения. Использовать дидактический и методический материал с историческими примерами (пряничные доски и пр.).

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, карандаши, сканнер, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Сфотографировать предметы быта, имеющие художественное оформление в виде модульной и (или) раппортной композиции. Мотивировать выбор рисунка художником.

9. Орнамент — обзор истории и мировой культуры орнамента. Ленточный орнамент — копия исторического образца. Создание авторского ленточного орнамента. 6 часов.

Краткая характеристика: Создание копии орнамента, создание авторского орнамента, методы автоматизация работы.

Задача: Объяснить обучающимся основные принципы орнаментального построения — ритм, общность пластического решения элементов, графическая рифма, историю возникновения орнамента. Создать копию ленточного орнамента на выбор учащегося, используя исторические образцы различных эпох и культур. Создать авторский ленточный орнамент. Реализовать оба орнамента в виде орнаментальной векторной кисти.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, карандаши, сканнер, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовку по фотографии, либо с натуры элемента растения (листья, плоды, соцветия). Нарисовать эскиз растительного, либо абстрактного ленточного орнамента, предложить его для оформления предмета быта. Материалы — бумага А4, карандаши, цветные карандаши.

10. Растровая графика. Adobe Photoshop как промышленный стандарт. Базовые технологии — ретушь изображений. 2 часа.

Краткая характеристика: Изучение принципов и приёмов ретуши растровых изображений.

Задача: Обучение приёмам технической и художественной ретуши растровых изображений. Обзор инструментов ретуши, описание системы работы. Выполнение упражнения по ретуши заготовленных образцов, фотоматериалов обучающихся.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop.

Самостоятельная работа: Подобрать в домашнем альбоме фотографию, требующую ретуши. Выполнить сканирование и ретушь изображения.

11. Adobe Photoshop. Базовые технологии — тональная и цветовая коррекция растровых изображений. Понятие цветоведения. 2 часа.

Краткая характеристика: Изучение принципов и приёмов цветокоррекции растровых изображений.

Задача: Обучение принципам и приёмам тональной и цветовой коррекции растровых изображений. Обзор инструментов коррекции. Выполнение упражнения по тонально-цветовой коррекции образцов, фотоматериалов обучающихся.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде граф. изображений.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop.

Самостоятельная работа: Подобрать в домашнем альбоме фотографию, требующую тонально-цветовой коррекции. Выполнить сканирование (если требуется) и коррекцию изображения.

12. Adobe Photoshop. Базовые технологии — создание покадрового анимированного изображения. Графические форматы изображений. 2 часа.

Краткая характеристика: Создание анимированного изображения.

Задача: Знакомство с принципами покадровой растровой анимации с использованием инструментария растрового графического редактора. Создание анимационной миниатюры на несколько десятков кадров. Обзор особенностей форматов цифровой записи графических файлов.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, карандаши, сканнер, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop.

Самостоятельная работа: Познакомиться с определёнными преподавателем видеоматериалами о процессе создания мультфильмов, технологиях анимации.

13. Adobe Photoshop. Базовые технологии — выделение растровых изображений из фона. Освоение техники коллажа. Творческий коллаж – обзор техник коллажа, самостоятельная творческая композиция. 4 часа.

Краткая характеристика: Освоение техники электронного коллажа.

Задача: Освоение приемов выделения из фона и использования части растрового изображения. История коллажа, как самостоятельного художественного произведения, обзор техник коллажирования. Создание творческого фотоколлажа на заданную тематику.

Материалы: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop.

Самостоятельная работа: Осуществить сбор графического материала, необходимого для реализации творческой аудиторной работы.

14. Взаимодействие компонентов пакета Adobe. Творческая работа в свободной технике «Социальный плакат». 8 часов.

Краткая характеристика: Создать плакат формата А3 на социально важную тематику.

Задача: Выполнить творческую работу в свободной технике «Социальный плакат». Темы плаката – экология, социальные вопросы, развитие спорта, туризма в регионе, сохранение памятников архитектуры и пр. на выбор обучающегося. Допускается использовать любые изученные за период обучения техники, приёмы и инструменты.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь, фотокамера, фотоматериалы обучающихся.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Осуществить сбор графического материала, необходимого для реализации творческой аудиторной работы, создать его самостоятельно с помощью фотосъемки.

В конце первого года обучения обучающиеся будут:

- знать логику работы с программным интерфейсом;
- уметь создавать миниатюрную экранную графику;
- уметь моделировать простые и сложные формы объектов с помощью векторных графических средств, передавать их освещенность и материальность;
- уметь решать композиционные задачи с использованием таких понятий, как силуэт, плановость, освещенность, среда;
- иметь представление о задачах формальной композиции;

- знать традиции и принципы построения орнаментальной композиции;
- уметь работать над исправлением недостатков растровой графики;
- уметь создавать покадровую растровую анимацию;
- знать принципы работы с творческим коллажем.

ТРЕТИЙ КЛАСС (второй год обучения по программе).

Задачи:

1. Освоение культуры шрифта;
2. Знакомство с технологиями анимации в рекламе;
3. Изучение основ создания элементов фирменного стиля;
4. Формирование представлений об особенностях и выразительных возможностях книжной графики;
5. Освоение приёмов оформления упаковки.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Основы шрифтовой культуры. Конструкция шрифта, элементы. Классификация шрифтов. Краткая история шрифта. Каллиграфия – упражнение. Создание монограммы. 4 часа.

Краткая характеристика: Создать персональную монограмму обучающегося.

Задача: Продемонстрировать обучающимся конструкцию шрифта, его элементы, особенности, классификацию. Кратко изложить историю шрифта, его эволюцию. Провести практическую работу по каллиграфии, результатом которой будет монограмма с инициалами обучающегося. Оцифровать полученный результат, внося необходимые поправки и доработки.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: С помощью традиционных инструментов каллиграфии – палочки, пера и туши выполнить упражнение на написание заданных слов, словосочетаний.

2. Основы шрифтовой культуры. Создание шрифтовой композиции «Слово-образ». 4 часа.

Краткая характеристика: Выполнить творческую работу «Слово-образ».

Задача: Задача работы — выполнить шрифтовой рисунок слова или словосочетания таким образом, чтобы графическое решение максимально отражало его лексическое значение. Выполняется работа каллиграфическим методом, либо используется рисованный шрифт.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовку объектов (животных, растений, явлений и т.п.), взятых за образ при выполнении задания. Формат А4, материалы – бумага, карандаш, акварель.

3. Основы шрифтовой культуры. Шрифтовая композиция. 6 часов.

Краткая характеристика: Создать шрифтовую композицию

Задача: Выполнить творческую композицию, используя в качестве графического материала шрифтовые знаки (буквы и символы) и их элементы. Темы работ – по мотивам известных картин, по мотивам мультфильмов, сказок, автопортрет, портрет друга и пр.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Провести самостоятельное исследование классификации шрифтов. Создать лист (электронный или бумажный документ) с двумя – тремя образцами шрифтов по каждой группе. Описать их особенности, сходство и различия внутри группы.

4. Основы шрифтовой культуры. Шрифт в рекламе. Создание афиши. 6 часов.

Краткая характеристика: Выполнить тексто-графическую композицию. Создать афишу мероприятия (концерт, фильм, выставка и т.п.)

Задача: Познакомить обучающихся с композиционными приёмами в шрифтовом плакате. Выполнить практическую работу — шрифтовой коллаж по мотивам пословиц и поговорок. Выполнить шрифтовой плакат-афишу (приглашение на мероприятие), формата А3. В этих работах может быть использована растровая графика.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Осуществить сбор графического материала, необходимого для реализации творческой аудиторной работы.

5. Технологии создания нелинейной анимации. Анимация в рекламе. 4 часа.

Краткая характеристика: Создать анимированный рекламный баннер.

Задача: Обсудить использование анимации в рекламе. Познакомить обучающихся с технологиями нелинейной анимации. Создать рекламный баннер в заданном формате с использованием нелинейной анимации.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash.

Самостоятельная работа: Написать короткое эссе о целях и задачах визуальной рекламы, основных её носителях, способах передачи рекламной информации.

6. Технологии создания нелинейной анимации. Флэш. Создание анимированной открытки. 8 часов.

Краткая характеристика: Создание электронной открытки.

Задача: Создать электронную открытку с использованием технологий нелинейной анимации. Открытка может быть построена на сюжетном сценарии и иметь фиксированное время воспроизведения, не иметь фиксированного времени воспроизведения, а также она может представлять собой оживленную в некоторых деталях статическую композицию.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash.

Самостоятельная работа: Познакомиться с определёнными преподавателем видеоматериалами о процессе создания мультфильмов, технологиях анимации. Подготовить сценарий анимации нарисовать эскизы раскадровки сцен (аниматик), персонажей, деталей композиции. Материалы – бумага, формата А4, карандаши, цветные карандаши, акварель.

7. Основы создания графических элементов фирменного стиля. Силуэт, стилизация. Проектирование знака (логотипа). Оформление элементов фирменного стиля в форме печатной продукции. 10 часов.

Краткая характеристика: Создать фирменный стиль абстрактной или существующей компании.

Задача: Сформировать у обучающихся представление о принципах и этапах работы над фирменной символикой, объяснить последовательность действий. Задание разбивается на 4 этапа. Этап первый — зарисовка животного или растения, работа над силуэтом, изучение особенностей объекта. Этап второй — изучение методов стилизации изображения. Этап третий — работа над преобразованием изученного художественного материала в знак (логотип). Этап четвертый — оформление элементов фирменного стиля (визитка, бланк, конверт и т.п.)

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь, фотокамера, фотоматериалы обучающихся.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Сделать зарисовки животных, растений, или прочих объектов, выбранных за основу стилизуемого изображения (знака). Материалы – бумага, формата А4, карандаши, цветные карандаши, акварель.

8. Книжная графика. Композиция книги. Техники иллюстрирования. Обзор программ вёрстки, основные принципы работы с электронным макетом многостраничного издания. Правила текстового набора. 4 часа.

Краткая характеристика: Лекция о книжной графике и верстке полиграфических изданий.

Задача: Обзор техник иллюстрирования художественной литературы. Обсуждение композиции, конструкции книги. Обзор программ верстки, описание основных правил текстовой верстки. В лекции могут быть задействованы художники профессионалы в области книжного иллюстрирования.

Материалы: проектор, персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений.

Программное обеспечение: Программа просмотра изображений.

Самостоятельная работа: Используя стандартный текстовый редактор, оформить художественно-публицистический текст, продемонстрировать различные приёмы оформления абзацев. Поместить в текстовую полосу 2-3 изображения, используя различные методы обтекания их текстом.

9. Книжная графика. Создание проекта детской книги-сказки. 12 часов.

Краткая характеристика: Создать макет детской книги-сказки.

Задача: Выбрать литературное художественное произведение, определить объем иллюстрирования, создать иллюстрации, сверстать макет в программе верстки. Техника иллюстрирования и выбор формата – по желанию учащегося.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь, фотокамера, фотоматериалы обучающихся.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Самостоятельная работа: Создать эскизы иллюстраций, персонажей, деталей композиции к изданию. Материалы – бумага, формата А4, карандаши, цветные карандаши, акварель.

10. Упаковка, как синтез графической и рекламной культуры. Создание макета упаковки». 8 часов.

Краткая характеристика: Создать упаковку для пищевых, или косметических продуктов и товаров.

Задача: Изучить принципы оформления упаковки, задачи и технологии изготовления упаковки. В ходе ведения разработки предложить обучающимся создать графический персонаж, использовать навыки работы с орнаментом и шрифтом.

Материалы: персональные компьютеры, наглядный и дидактический материал в виде графических изображений, бумага, графические материалы и инструменты, графический планшет, манипулятор – мышь.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа: Создать эскизы персонажа, рекламного образа для упаковки. Собрать аналоги, подготовить сопроводительные тексты на упаковку. Материалы – бумага, формата А4, карандаши, цветные карандаши, фломастеры, прочие графические материалы.

В конце второго года обучения обучающиеся будут:

- знать основы шрифтовой культуры;
- уметь работать в технике каллиграфии, рисованного шрифта;
- уметь создать афишу, объявление;
- иметь представление о технологиях нелинейной анимации;

- знать основы создания фирменной атрибутики;
- знать основы книжного иллюстрирования;
- уметь сверстать несложный макет полиграфического издания;
- иметь представление о проектировании товарной упаковки;
- уметь производить анализ проектного задания;
- освоить технику рисования и подготовки изображений для различных областей применения.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Необходимо обеспечить учебный процесс методическими и дидактическими материалами, пособиями, образцами работ профессионалов, обучающихся в ОУ и других школах, а также любителей с целью показать верный и неверный путь решения поставленных задач, дать повод к размышлению, творческому осмыслению заданий.

Задание подается обучающимся по следующему принципу:

1. Формулировка основной идеи задания, с расстановкой приоритетов и постановкой задачи;
2. Объяснение принципов и закономерностей творческого подхода при выполнении задания, композиционных приёмов, обзора техник исполнения, художественных аналогов. В ходе объяснения используются дидактические и методические пособия;
3. Демонстрация работ профессионалов, обучающихся и любителей на аналогичную тематику, обсуждение достоинств и недостатков.
4. Прямая демонстрация действий, необходимых для выполнения этапа или нескольких этапов задания с использованием технических и программных средств, художественных материалов.
5. При необходимости в задание вводится упражнение для отработки технических приёмов и овладения инструментами.
6. Контроль выполнения задания обучающимися.

Работа обучающихся строится следующим образом.

1. Присутствие на установочной лекции преподавателя по теме.
2. Сбор аналогов, анализ, обсуждение.

3. Создание эскизов творческой работы с использованием с использованием технических и программных средств (графический планшет и компьютер), художественных материалов (карандаши, бумага, краски и т.п.) на выбор обучающегося. Рекомендуемые материалы для эскизирования – ручные традиционные.
4. При необходимости осуществляется сбор материалов для создания работы (фотографии, графические и шрифтовые работы и т.п.)
5. Перенос эскиза на компьютер обучающегося
6. Создание по эскизу электронного оригинала работы в требуемой технике с использованием материалов и необходимого программного обеспечения.

Учебно-воспитательный процесс организуется в процессе общения с обучающимися, при обсуждении темы задания, выполнении этапов работ необходимо устанавливать морально-этические и творческие критерии.

Перечень учебно-методического обеспечения для отделения компьютерной графики.

1. Мебель, специальное оборудование и инструментарий для аудиторий, фондовых помещений и мастерских ДХШ;
2. Техническое оснащение:
 - мультимедийный проектор, проекционный экран;
 - персональный компьютер учителя;
 - персональные компьютеры учащихся;
 - цифровая фотокамера;
 - принтер;
 - сканнер;
 - бумага (А3, А4);
 - графические материалы: карандаши графитные и цветные, тушь, акварель, кисти, нож канцелярский, ножницы.
3. методическое и дидактическое обеспечение:
 - наглядный и дидактический материал в виде графических и текстовых файлов;
 - образцы лучших работы предыдущих лет по темам в виде распечаток.
4. Интернет-ресурсы:
 - доступ в сеть Интернет с возможностью быстрого поиска графического материала для работы.

Особые условия, необходимые для работы:

- Отсутствие отвлекающих факторов в виде музыки, ТВ, активно используемых персональных устройств коммуникации и связи и т.п.;
- Блокировка на уровне системного администратора социальных сетей и популярных развлекательно-игровых сайтов в компьютерной аудитории;

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. – СПб: Издательский дом "Питер", 2003. – 768 с. (ISBN: 5-94723-124-7);
2. Дедков В. Adobe Photoshop. Настольная книга мастера. – М.: Компьютер-пресс, 2001. – 224 с. (ISBN: 5-89959-081-5);
3. Донни О'Квин. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. – М.: Вильямс, 2002. ISBN: 5-8459-0117-0;
4. Хатсон Ш. Photoshop для Web-дизайна. – М.: КУДИЦ-Образ, 2006. ISBN 5-9579-0100-8, 0-321-24727-2);
5. Дмитрий Миронов «Компьютерная графика в дизайне» . – СПб, БХВ-Петербург, 2008 (ISBN: 978-5-9775-0181-1);
6. Элис Тузмлоу «Графический дизайн: фирменный стиль. Новейшие технологии и креативные идеи» . – Издательство «Астрель», 2006, ISBN: 5-17-041011-5, 5-271-15392-4, 2-940361-07-X;
7. Джеймс Феличи. «Типографика. Шрифт, верстка, дизайн» . – БХВ-Петербург, ISBN: 978-5-9775-0908-4;
8. Михайлов С.М. «История дизайна». Учебник для вузов. – Издательство Союза дизайнеров России, ISBN: 5-901512-08-1;
9. Ельшевская Г. В. «Иллюстрация» . – Издательство «Советский художник», ISBN: 5-269-00256-6;
10. Чихольд Я. «Облик книги». Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Пер. с нем. Е. Шкловской-Корди. – М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009;

11. Владимир Лесняк. «Графический дизайн (основы профессии)» . – Издательство: ИндексМаркет, 2001, ISBN: 978-5-9901107-4-8;
12. Григорян Е.А «Основы композиции в прикладной графике». Учебно-методическое пособие. – Ереван, 1986;
13. Дагладян К.«Декоративная композиция» . – Издательство «Феникс», 2010, ISBN: 978-5-222-16287-3;
14. Чернышев О.В. «Формальная композиция». – Издательство«Харвест», 1999, ISBN: 985-433-206-3;
15. Эмиль Рудер. «Типографика». – Издательство «Книга», 1982;
16. Роберт Брингхерст. «Основы стиля в типографике». – Издательство Д. Ароннов, ISBN 5-94056-014-8; 2006;
17. Л.И. Проненко. «Каллиграфия для всех». – Издательство «Книга», ISBN: 5-212-00287-7;
18. Герман Цапф. «Философия дизайна Германа Цапфа.Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике». Пер. Игоря Форонова. – Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013, ISBN 978-5-98062-067-7;
19. Аллен Хёрлберт. «Модульная Сетка». – Издательство «Книга», 1981.