

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования Калининградской области
Собрание учредителей АНО Лицей "Ганзейская ладья"
АНО ЛИЦЕЙ "ГАНЗЕЙСКАЯ ЛАДЬЯ"

РАССМОТРЕНО

на заседании кафедры кафедра
естественно-математических наук

ПРОТОКОЛ № 2
от «28» августа 2024 г.

Дейч Ю.К.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

ПРИКАЗ № 76/1
от «30» августа 2024 г.

Ильина М.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
АНО ЛИЦЕЙ «ГАНЗЕЙСКАЯ ЛАДЬЯ»
(НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД)

ФИО учителя: Зарубина Ксения Александровна
Наименование курса: «Цифровая живопись»

Калининград 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цифровой рисунок и цифровая живопись уже давно стали абсолютно привычными, а вполне возможно и превосходящими традиционное изобразительное искусство по масштабам использования, частью художественного мира.

Создавая рисунок на компьютере или планшете, юный художник получает в своё распоряжение неограниченный набор всевозможных кистей, бесконечно модифицируемые палитры цветов, различные эффекты и новые способы реализации идей. Особенно привлекательно выглядит возможность полного изменения и редактирования работы на любом этапе. Учащийся может не просто отменить и исправить любое действие, но и изменить любой элемент рисунка, попробовать совершенно новые способы и сценарии создания произведения.

Цифровой рисунок на сегодняшний день имеет огромную востребованность практически в любой сфере. Создание дизайна для крупного бренда или наброски по любимому сериалу, выполнение частных заказов для людей, которые хотят получить произведение искусства в современном формате или скетчи для себя.

Главное отличие цифровой живописи и рисунка, тот самый фактор, который привлекает к нему всё большую аудиторию творцов и потребителей — это снятие всех ограничений живого рисования. Это полная свобода, где можно использовать даже несуществующие инструменты и реализовывать проекты, которые были невозможны физически ранее.

Цель программы: основной целью данной программы является развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения технологий и методов процесса создания собственных цифровых рисунков.

Для реализации поставленной цели в процессе обучения будут решаться следующие задачи:

Обучающие:

- познакомить с основами создания цифровых рисунков и с основами изобразительного искусства;
- сформировать у детей навыки работы на компьютере в графических редакторах;

- научить создавать, демонстрировать и защищать свои работы в электронных презентациях;

Развивающие:

- сформировать черты личности, обеспечивающие успешную адаптацию в социуме: любознательность, инициативность, самостоятельность, креативность;
- сформировать эстетические потребности, ценности и чувства прекрасного;
- сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

Воспитательные:

- формировать ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, выбору профессий;
- создать условия для самовыражения и самореализации, позволяющие ребенку испытать чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих;
- удовлетворить потребности детей в общении, в совместной деятельности для реализации возрастных интересов.

Занятия проводятся в группах возрастной категории 7-12 лет постоянным составом учащихся. Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Инструменты и принципы свободного и проектного цифрового рисования. Виды и формы художественной, прикладной и проектной графики. Компьютерная графика как важное инновационное средство художественного творчества, своевременность и актуальность данной области.

Функциональные и эстетические свойства. Специальные термины для описания технических приемов. Цифровая живопись. Цифровая фотография. Векторная графика. Трехмерная графика и анимация. Фрактальная графика. Типографика. Фотоманипуляция.

Отрисовка наброска изображения. Цветокоррекция изображения. Эффекты освещения. Текстуры.

Монохромные изображение объема с помощью смарт-объектов и корректирующих слоев. Принципы имитации объема в плоских изображениях. Тональная градация, определяющая форму. Использование смарт-объектов и корректирующих слоев.

Тема №6. Цветовые гармонии Контрастные цвета. Родственные цвета. Родственно-контрастные сочетания цветов. Однотоновая гармония. Гармония родственных цветов (нюансов). Полярная гармония.

Стандартные наборы кистей. Настройки и создание новых кистей. Авторские наборы кистей. Создание мини-палитры для работы кистью.

Виды иллюстраторской работы. CG-художники. Графический планшет для CG художника. Цифровые средства, используемые для создания CG NPR-иллюстраций. Инструменты выделения. Маски. Техники маскирования. Слои и режимы смешивания. Функции цветовой и тоновой коррекции. Искажения. Марионеточная деформация. Работа с графическим планшетом. Инструменты рисования и раскрашивания.

Принципы стилизации: превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, обобщение формы с изменением абриса, обобщение формы в ее границах, обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре. Внешняя поверхностная стилизация. Декоративная стилизация.

Объемный свет. Форма, тон и свет. Параметры тени. Световоздушная перспектива. Источники света. Рисование объемного света. Рисование объемных теней. Цвет и воздух. Детали (пыль). Техника Ambient occlusion – метод глобального фонового или непрямого затенения объектов.

Текстура и фактура. Эффект блеска и отражений. Цифровое текстурирование персонажей, объектов и фонов.

Приемы визуализации плановости в композиции (плоская, объемная, пространственная). Определение степени детализовки и обобщения в зависимости от масштабирования объектов. Изображение движения от переднего плана. Глубина.

Формы работы

Фронтальная, групповая, индивидуальная.

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно при подаче теоретического материала (беседа, рассказ, показ, объяснение);
- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определенных задач;
- индивидуальная: организуется для решения индивидуальных задач, при подготовке мероприятий и отчетов, а также для коррекции освоения программы отстающими учащимися или при выполнении усложненных задач учащимися, опережающими свою учебную группу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

При реализации образовательной программы «Создание цифрового рисунка на компьютере с использованием графического планшета в Clip Studio Paint» в полном объеме обучающиеся приобретут основные знания в области создания цифрового рисунка.

Личностные результаты:

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;
- духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности;
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.

Метапредметные результаты:

- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
- передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№ п/п	Тема разделов занятий	Количество часов	Дополнительные сведения (материалы, ИКТ, ЭЦР, ДЗ)
1	От аналоговой графики к цифровой	2	
2	Виды техник цифровой графики	4	
3	Алгоритмы создания рисованных изображений в цифровой графике	4	
4	Рисование инструментами выделения	2	
5	Цветовые гармонии	2	
6	Работа кистью в графических редакторах	6	

7	Имитация аналоговых рисовальных техник	6	
8	Принципы упрощения и стилизации объектов	4	
9	Цветовая организация пространства иллюстрации	4	
	Итого:	34	

Литературные источники:

1. Ерохин, С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / С. В. Ерохин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 431 с.
2. Шульдова, С. Г. Компьютерная графика: учебное пособие / С. Г. Шульдова. – Минск: РИПО, 2020. – 301 с.
3. Энгер, Бомба, Дункан: Теория рисунка. Основные принципы и понятия. Все о цвете, свете, форме, перспективе, композиции – Бомбора, 2021.– 288 с.
4. Юрий Герчук: Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства – РИП-Холдинг., 2016. – 192 с.