

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Лицей-интернат 64»

Согласовано
Ст. методист
Школы искусств

Самогаева Е.Н.

Протокол № 1
от « 1 » 2024 г.

Утверждаю
Директор ГАОУ СО
«Лицей-интернат 64»

Бакал С.В.

Приказ № 607
от «29» 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
художественной направленности
«Иллюстрация. Комиксы»

Возраст учащихся: 7 - 17 лет
Срок реализации программы: 1 год (144 часа)

Составитель:
Гилева Дарья Дмитриевна

Саратов 2024 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативная база

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года №09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28
- Санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3658-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2.

Направленность программы

Программа художественной направленности «Иллюстрация. Комиксы» разработана в целях расширения знаний учащихся о работе с основами иллюстрации и комикса, основах композиции с учетом возрастных особенностей школьников, способствует развитию художественного вкуса, художественных способностей.

Актуальность программы

Актуальность программы заключается в необходимости сориентировать подрастающее поколение в большом информационном потоке современного мира.

Все учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения, что позволяет учащимся легче усваивать учебный материал и ясно представлять отдельные звенья процесса освоения объемной и формальной композиции.

Программа нацелена на основы изучения жанра комикс, изучение понятий перспективы, основы цветоведения, основы иллюстрации, живописи и рисунка. В процессе обучающиеся освоят все основные направления и историю становления современной архитектуры. Что может лечь в основу профессионального выбора обучающегося.

Новизна общеразвивающей образовательной программы

Развитие образного мышления, наблюдательности, концентрации внимания, мелкой моторики, воображения позволяет освоить взрослую специальность иллюстратора через доступные задания.

Отличительные особенности

Адаптированный под школьный возраст учебный материал позволяет в результате создавать авторские комиксы, иллюстрации, шаржи на актуальные темы современности.

Возраст детей – 7-17 лет.

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся

Возраст 7-17 лет, на который рассчитана программа, имеет сложность и противоречивости характера, поведения и развития. Интенсивное физическое развитие детей от 7 лет вызывает возрастание энергии, стремление к подвижности и активной деятельности, к разнообразию дел и начинаний, а отсутствие необходимого опыта и умения правильно рассчитать свои силы и возможности часто гасят эту энергию и активность, и приводит к тому, что, не завершив одного дела, подростки принимают за другое.

В процессе занятий нужно поддерживать их стремление к деятельности, приучать к проявлению необходимых усилий для завершения начатого дела.

Определяющим направлением в обучении является развитие мышления, сообразительности, логической памяти и творческих способностей, развитию самостоятельности.

Задачей педагогов является помогать ребятам в решении труднорешаемых проблем, встречающихся трудностей и требует особой чуткости, тактичности и деликатности.

В коллективе занимаются ребята младшего и среднего школьного возраста, которые характеризуются наступлением физической и психической зрелости.

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в процессе привития трудовых навыков, воображения. Работа в команде над проектной деятельностью способствует проявлению навыков самоорганизации, и коммуникации. Отличительные особенности данной

программы заключаются в том, что она является одним из механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения начального технического художественного развития мелкой и крупной моторики, изучения понятий гармонии в композиции, комикса как способа самовыражения (пропорции, ритмов и пластики), навыки рисования и взаимодействия в команде. Умение самостоятельно принимать решения в проектной деятельности, работа на точность и скорость.

В процессе работы дети смогут в более современном формате увидеть обыденные иллюстрации и обложки книг, научатся детально понимать этапы создания комиксов.

Срок реализации: Программа «Комиксы» ориентирована на учащихся 1-11 классов. Рабочая программа рассчитана на 1 год 144 часа. Занятия проводятся в группе по два часа два раза в неделю.

Форма обучения – очная.

Методы обучения

Словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполненных заданий, комментариев педагога, проектная работа в команде, индивидуальная работа, работа в маленьких подгруппах.

Наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, использование иллюстраций, репродукций картин художников; видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д.

Репродуктивный: метод практического показа.

Тип занятий: практический, комбинированный

Форма занятий – индивидуально-групповая, что обусловлено целями и задачами программы.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные:

По окончании изучения программы обучающиеся должны *знать:*

- виды и подвиды и стили иллюстрации;
- основные приемы создания композиции;
- понятие симметрии и асимметрии;
- основные исторические иллюстрации;
- выдающихся иллюстраторов;
- свойства графических материалов.

уметь:

- создавать композицию;
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;
- работать самостоятельно и в коллективе;
- работать в проектной деятельности.

Метапредметные:

- умение применять любые знания к реализации цели.
- умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- умение творчески использовать полученные знания на практике.

Личностные:

- сформирована учебная мотивация, осознанность учения и личной ответственности;
- сформировано эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее представление о моральных нормах поведения;
- умение согласованно работать в группах и коллективе.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся

Главной формой проверки знаний является выполнение практических работ. Основными критериями оценки работ обучающихся являются: правильное применение основных приемов создания композиции, точные пропорции, применение перспективы, фантазии. У творческих работ оценивается основная тема, оригинальность композиционного и цветового решения.

Применяются следующие формы оценки результативности: промежуточный контроль – по окончании каждого раздела; итоговый контроль – в конце года.

Кроме того, используются следующие методы подведения итогов: практические работы, отчетная выставка.

Содержание программы

Программа имеет два раздела 1 Раздел «Иллюстрация» и 2 Раздел «Комикс». Учебный год считается завершенным курсом. При успешном освоении программы однолетнего обучения предполагается второй год обучения с углублением знаний и совершенствованием навыков по уже пройденному материалу.

I РАЗДЕЛ «Иллюстрация».

1. Введение (2 ч)

История создания иллюстрации. Иллюстрация и комиксы в чем отличие.

2. Основные виды и приемы работы (2 ч)

Основные виды и размеры. Техники и приемы. Понятие «насмотренности».

3. Иллюстрация к рассказу (4 ч)

Отличия от рисунка и фотографии от иллюстрации. Анализ рассказов. Выделение главного.

Домашнее задание для самостоятельной работы: Прочитать короткий рассказ. Выделить основные моменты. Подумать в какой технике будет лучше

смотреться иллюстрация. Сделать карандашный набросок.

4. Иллюстрация к стихотворению (4 ч)

Отличие иллюстрации к рассказу от иллюстрации к стихотворению. Текст по иллюстрации.

Задание: На основании стихотворения сделать иллюстрацию цветными карандашами.

5. Иллюстрация к детской книге (4 ч)

Отличие иллюстрации к рассказу, стихотворению от детских поэм. Расположение на странице.

Задание: На основании детской книги сделать серию иллюстраций акварелью с цветными карандашами.

6. Иллюстрация к учебнику (8 ч)

Анализ дореволюционных учебников, советских и современных. Особенности создания иллюстраций в разное время. Психологические особенности создания иллюстраций.

Задание: Создание иллюстрации к современному учебнику в графике.

7. Иллюстрация к библейским сюжетам (8 ч)

Анализ детских библей и книг с библейскими сюжетами. Реалистичные иллюстрации.

Задание: Создание иллюстрации к современной библии в коллажной технике.

8. Смежность профессий (8 ч)

Отличие иллюстратора от художника и дизайнера. Особенности профессии. Компьютерные иллюстрации. Программы.

Задание: Создать иллюстрацию в смешанной технике: (Акварель, маркер, коллаж, черная гелиевая ручка.)

9. Иллюстрация и инфографика (8 ч)

Психологические и визуальные особенности создания иллюстрации.

Задание: Выполнить иллюстрацию гуашью.

10. Композиция в иллюстрации (8 ч)

Основы, принципы построения. Симметрия, асимметрия. Пропорции и пропорционирование. Ритм, метр. Композиционный центр, композиционная ось. Статика и динамика. Композиция в круге.

Задание: Создать композицию в круге по мотивам русских пословицы или былины любым материалом.

11. Колористика (8ч)

Сочетание цвета. Черно белая иллюстрация. Круг Итона.

Задание: Создать иллюстрацию на основании легенды сухой пастелью.

12. Стили и техники в иллюстрации (8ч)

Графическая иллюстрация, акварельная, гуашь, акрил, карандашный набросок, цветные карандаши, масло, пастель, масляная пастель. Особенности работы с разным материалом. Выбор подходящего материала.

Задание: Создание иллюстрации масляной пастелью, на основе частушки, потешки.

II РАЗДЕЛ «Комиксы»

13. Введение (2 ч)

Виды комиксов. История создания комиксов. Типы и техники комиксов. Отличия комиксов от книги панорамы и вимбельбуха.

14. Основные виды и приемы работы. (4 ч)

Основные виды и размеры шрифтов. Основные понятия. Плашки. Символы. Рамки и обрамления. Стрим.

Задание: Создать комикс на одну страничку.

15. Основы сценаристики (8 ч)

Характеристика становления сценарной культуры: историко-графический аспект. Первый этап работы над сценарием: формулирование проблемы. Перевод поэтического, прозаического текста на язык сценического действия. Этапы создания сценария комикса манга, классического, авторского.

Домашнее задание для самостоятельной работы: Прочитать короткий рассказ. Выделить основные моменты. Подумать в какой технике будет лучше смотреться комикс.

Задание: Написать сценарий собственного, авторского комикса.

16. Паспорт героя (4 ч)

Характеры героев и форма. Характеры героев и цвет. Профессия и форма. Возраст и форма. Важные моменты. «Т-поза.» Позы героев.

Задание: Нарисовать в наброске героя в статичной позе в восьми ракурсах, описать его по критериям.

17. Силуэт героя (4 ч)

Принципы стилизации формы. Стилизация и трансформация.

Задание: Стилизация изображения придуманного героя до силуэта.

18. Композиция в комиксе (8 ч)

Основы, принципы построения. Симметрия, асимметрия. Пропорции и пропорционирование. Ритм, метр. Композиционный центр, композиционная ось. Статика и динамика. Композиция в квадрате и прямоугольнике. Композиция, вписанная в силуэт и не стандартную форму.

Задание: Создать в карандашном варианте шесть страниц комикса. Добавить надписи, плашки. Знаки и символы ранее изученные.

19. Колористика (8 ч)

Сочетание цвета на странице и развороте. Сочетание цвета в одежде героя. Сочетание героя и фона.

Задание: Раскрасить и обвести героев и фоны.

20. Шрифты (8 ч)

Основные виды шрифтов: Антиква, гротеск и брусковый, скрипт.

Основные понятия в работе с наборным шрифтом.

Композиция в текстовой строке: Кёрнинг. Трекинг. Интерлиньяж (лидинг).

Строение буквы: Графема. Наплыв. Хвост. Узел. Нога. Капля. Шрифтовой контраст.

Задание: Создать обложку для комикса. По три страницы передней и задней. Всего шесть страниц.

21. Создание авторского комикса (16 ч)

Этапы создания. Расположение: авторства, года, название типографии, краткой истории, нумерация страниц, содержание, оглавление. Паузы.

Задание: Создать страничку оглавления или содержания.

22. Расположение на листе (4 ч)

Компоновка. Композиция и сочетание расположения сцен и сюжетов. Общий, средний, мелкий план.

Задание: Расположить и скомпоновать в трех вариантах нарисованные ранее сюжеты.

23. Переплет (6 ч)

Расположение страниц. Переплетный материал. Виды переплета.

Задание: Расположить в правильном порядке странички в переплете. Переплести свой комикс.

Формы аттестации

Текущий контроль: Выставка группы по итогам учебного года.

Форма промежуточной (итоговой) аттестации – индивидуальные выставки.

Данная программа предполагает текущую, промежуточную или итоговую аттестацию учащихся. В процессе обучения, учащиеся получают знания и опыт в области дополнительной дисциплины «Иллюстрация».

Оценивание уровня обученности школьников происходит по окончании курса, после выполнения и защиты индивидуальных проектов. Тем самым они формируют свое портфолио, готовятся к выбору своей будущей профессии.

Учебно - тематический план

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		всего	теория	практи ка	
1 РАЗДЕЛ Иллюстрация					
1	Введение в курс «Иллюстрация»	2	2	0	-
2	Основные виды и приемы работы иллюстрации	2	2	0	-
3	Иллюстрация к рассказу	4	3	1	Обсуждение домашней работы
4	Иллюстрация к стихотворению	4	1	3	Классная выставка
5	Иллюстрация к детской книге	4	1	3	Классная выставка
6	Иллюстрация к учебнику	8	2	6	Классная выставка
7	Иллюстрация к библейским сюжетам	8	2	6	Классная выставка
8	Смежность профессий	8	2	6	Классная выставка
9	Иллюстрация и инфографика	8	2	6	Классная выставка
10	Композиция в иллюстрации	8	2	6	Классная выставка
11	Колористика	8	2	6	Классная выставка
12	Стили и техники в иллюстрации	8	2	6	Итоговая выставка
	Итого	72			
II РАЗДЕЛ Комикс					
13	Введение в курс «Комикс»	2	2	0	-
14	Основные виды и приемы работы с комиксом	4	3	1	Индивидуаль ный просмотр
15	Основы сценаристики	8	4	4	Индивидуаль ный просмотр
16	Паспорт героя	4	1	3	Индивидуаль ный

					просмотр
17	Силуэт героя	4	1	3	Классная выставка
18	Композиция в комиксе	8	1	7	Классная выставка
19	Колористика	8	2	6	Классная выставка
20	Шрифты	8	1	7	Классная выставка
21	Создание авторского комикса	16	1	16	Обсуждение классной работы
22	Расположение на листе	4	1	3	Обсуждение классной работы
23	Переплет	6	1	5	Итоговая выставка
	Итого	72			

Список литературы

1. Комикс: сайт Википедия. [Электронный ресурс]. 2015. Дата обновления: 07.02.2015. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Комикс>;
2. Краткий словарь комиксов: сайт ВикиФур. [Электронный ресурс]. 2014. Дата обновления: 22.01.2014. Режим доступа: http://ru.wikifur.com/wiki/Краткий_словарь_комиксов;
3. Комикс-стрип: сайт Posmotre.li. [Электронный ресурс]. 2014. Дата обновления: 09.11.2012. Режим доступа: <http://posmotre.li/Комикс-стрип>;
4. Мультяшка: сайт ВикиФур. [Электронный ресурс]. 2015. Дата обновления: 25. 01. 2015. Режим доступа: <http://ru.wikifur.com/wiki/Картун>;
5. Графический роман - сайт Википедия. [Электронный ресурс]. 2015. Дата обновления: 13. 01. 2015. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Графический_роман;
6. Независимый комикс-проект Starblind - сайт GeekCity. [Электронный ресурс]. 2012. Дата обновления: 09. 10. 2013. Режим доступа: <http://geekcity.ru/nezavisimyj-komiks-proekt-starblind/>;
7. Веб-комикс: сайт ВикиФур. [Электронный ресурс]. 2013. Дата обновления: 16.02.2013. Режим доступа: <http://ru.wikifur.com/wiki/Веб-комикс>;
8. История комиксов: сайт Дилетант. [Электронный ресурс]. 2011-2015. Дата обновления: 18.10.2012. Режим доступа: http://diletant.ru/articles/история_комиксов;
9. Бронзовый век: сайт Posmotre.li. [Электронный ресурс]. 2014. Дата обновления: 07.01.2015. Режим доступа: <http://posmotre.li/Комикс-стрип>;
10. Современный век: сайт Википедия. [Электронный ресурс]. 2014. Дата обновления: 07.11.2014. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Современный_век_комиксов;
11. Marvel Comics: сайт Википедия. [Электронный ресурс]. 2014. Дата обновления: 29.01.2015. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics;
12. 25 сентября: сайт Календарь событий. [Электронный ресурс]. 2005-2015. Дата обновления: 2015. Режим доступа: <http://www.womanbook.ru/home/hobby?id=5369>;

13. Comic-Con International: сайт Comics - Fortress. [Электронный ресурс]. 2010. Дата обновления: 01.09.2014. Режим доступа: http://comics-fortress.ru/board/comic_con/komik_kon_istorija_festivalja_komiksov;

14. Marvel. История: сайт Peter-Parker.ru. [Электронный ресурс]. 2010. Дата обновления: 10. 03. 2014. Режим доступа: <http://peter-parker.ru/marvel-history/>.