

Комитет по делам образования г. Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр г. Челябинска»

Утверждаю:

И.о. директора МБУДО «ДЮЦ»

Л. С. Макарова



Краткосрочная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности
«Скетчинг для всех»
Возрастная категория учащихся 9-17 лет
Объем: 30/20 часов

Автор-составитель:
Гумарова Татьяна Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
высшей категории.

Челябинск
2024

Челябинск
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ.....	4
1.2 Направленность дополнительной общеобразовательной программы.....	4
1.3 Нормативно-правовая база.....	4
1.4 Актуальность, отличительные особенности, педагогическая целесообразность	4
1.5 Адресат программы.....	4
1.6 Организация образовательного процесса	6
1.7 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы.....	7
1.8 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.....	8
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	9
2.1 Учебно-тематическое планирование обучения.....	9
2.2. Содержание дополнительной краткосрочной общеобразовательной программы.....	9
2.3 Календарно-тематическое планирование программы «Скетчинг для всех».....	10
2.4 Методическое обеспечение общеобразовательной дополнительной программы.....	11
Список литературы.....	12
Приложение.....	13

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Наименование учреждения, где реализуется программа	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г.Челябинска»
Наименование программы	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Скетчинг для всех»
Направленность программы	Интегрированная: художественная и социально-гуманитарная
Тип программы	авторская
Образовательная область	Искусство, изобразительная деятельность, коммуникации
Уровень освоения	Общекультурный базовый
Продолжительность освоения	30/20 часов
Возраст обучающихся	9-17 лет
Форма организации образовательного процесса	Групповая, индивидуальная
Цель программы	Цель программы: содействие художественно-эстетическому развитию личности обучающегося, раскрытию творческого потенциала через знакомство и освоение скетчинга, как вида изобразительного творчества и метода раскрытия красоты окружающего мира.
Краткое содержание программы	<p>Программа «Скетчинг для всех» включает в себя ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натуральными объектами и помогает познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения многообразия форм, овладеть устойчивыми умениями и навыками графического изображения.</p> <p>С помощью принципов наглядности, последовательности и доступности, обучающиеся проходят реалистическую школу обучения рисунку, где передаются на бумаге идеи, эмоции, впечатления от жизни, путешествий, встреч при минимально затраченном времени.</p>
Основные ожидаемые результаты	Программа дает возможность обучающимся расширить свои знания и умения в области изобразительного искусства, получить представление о скетчинге, со знанием терминологии, приёмов работы, материалов и инструментов. По итоговым результатам обучающиеся смогут достичь определенных успехов в освоении скетчинг-техники: передавать лёгкость изображения, владеть различными графическими приёмами и инструментами, создавать неповторимый рисунок с дополненными декоративными

элементами, запечатлеть эмоциональный мотив, самостоятельно сделать скетч, узнают свойства различных видов бумаги в сравнительной характеристике.

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы

С целью расширения образовательных услуг творческого объединения «Арт-графикус» появилась необходимость создания краткосрочной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, что обусловлено запросом обучающихся и их родителей (законных представителей), а так же потребностью современного общества в аспекте муниципального задания, формулируемого Правительством РФ.

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Скетчинг для всех» определяется как интегрированная: художественная и социально-гуманитарная. Уровень усвоения общекультурный, базовый.

1.2 Нормативно-правовая база

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скетчинг для детей» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023);
- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность»);
- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 февраля 2021 № 38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 467»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Приказ комитета по делам образования города Челябинска № 1461 –у от 24.05.2024 г. «Об организационных мероприятиях по подготовке к проведению летней кампании 2024 года»;
- Письмо Минпросвещения России от 30 декабря 2022 № АБ-3924/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации «Создание современного инклюзивного

образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации»);

– Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ).

– Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;

– Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2020 № 01/2795 «Об утверждении Концепции развития региональной системы воспитания и социализации обучающихся Челябинской области на 2021–2025 годы»;

Документы и локальные акты учреждения:

– Устав МБУДО «ДЮЦ»;

– Программа развития МБУДО «ДЮЦ»;

– Программа воспитания МБУДО «ДЮЦ»;

– Положение МБУДО «ДЮЦ» о дистанционном обучении;

– Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

– Положение о разработке дополнительной общеобразовательной программы в МБУДО «ДЮЦ»;

– Положение об организации образовательного процесса в МБУДО «ДЮЦ»;

– Положение об организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБУДО «ДЮЦ».

1.3 Актуальность, отличительные особенности, педагогическая целесообразность

Основной акцент работы творческого объединения «Арт-графикус» направлен на создание условий для развития и совершенствования творческого, эстетического и личностного развития ребенка, мотивирование личности к познанию и творчеству на основе организации всесторонней социально-педагогической поддержки.

Современные виды изобразительной деятельности многообразны. Для того, чтобы поддерживать постоянный интерес к деятельности необходимо постоянно менять формы работы и предлагать конкурентноспособные, востребованные образовательные программы. Что такое скетчинг? Скетчинг — это техника скоростного рисунка. Она позволяет выполнять быстрые рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу. Скетчинг можно сравнить с предварительным эскизом к созданию академического рисунка. При этом эскиз, требующий немного времени на его создание, выделился совершенно в самостоятельное направление.

«Скетчинг» (от англ. Sketching) дословно обозначает «рисование быстрых рисунков», «рисование эскизов». Само слово «скетч» переводится как «эскиз» или «зарисовка». В классической живописи скетч – это эскиз будущей работы, набросок. Они используются для быстрой и наглядной презентации своих идей. Принцип работы скетчинга – это передача первых впечатлений за короткий интервал времени, все фигуры и формы упрощаются и стилизуются. В настоящее время скетчинг перестаёт быть только зарисовкой, а становится самостоятельным художественным направлением в современном искусстве.

Актуальность программы обусловлена запросом со стороны обучающихся, их интересом к современным направлениям творчества, доступностью рисования скетчей с точки зрения навыка, техники и содержания. Этот способ рисования отлично подходит для всех: тех, кто начинает только рисовать и увлекается графическим рисунком, тех, кто не любит тратить время на длительные зарисовки и готов создавать наброски и предварительные эскизы, тех, кто не может обойтись без рисунков на полях своих блокнотов и тетрадей.

Варианты использования сюжетов обширны: сладости, травы, цветы, канцелярские принадлежности, гаджеты, предметы гардероба (очки, сумочки, одежда, аксессуары), деревья, архитектурные элементы (окна, здания, конструктивные элементы зданий, наличники, двери), животные, люди, движение, тематические эскизы (небо, море), овощи, фрукты, автомобили, путешествия, иллюстрации к литературным произведениям и т.д..

В создании быстрого рисунка могут быть использованы различные материалы - это маркеры (на спиртовой основе), текстовыделители, фломастеры, акварель, цветные карандаши, линеры,

гелевые ручки и другие подручные материалы. Поверхности для скетчинга могут быть использованы: акварельная бумага, тонированная бумага, листы цветной бумаги, бумага для рисования, альбомы для набросков, картон цветной и т.д..

Отличительные особенности программы является предоставление обучающимся большой свободы действий при создании и реализации своих идей через подробное изучение референсов (вспомогательных изображений, изучающих перед работой, для точности передачи деталей), повышающие художественные навыки через лёгкое и быстрое получение и усвоение знаний по светотени, формам, фактурам и текстурам.

Главной формой обучения выступает тонально-конструктивный рисунок (максимально приближен к реальности и выполнен в разных упрощенных стилях), основанный на детальном анализе натуры. Рисование скетчей развивает зрительную память и пространственные представления обучающихся, дают возможность эффективно овладеть искусством быстрого рисунка. Специфика работы в этом направлении предполагает рисование с натуры и большую свободу выбора творческих идей, что способствует развитию самоорганизации, наблюдательности, эмпатии, творческого мышления, коммуникативных навыков. Творческая работа предполагает взаимовыручку, добрую подсказку и поддержку обучающимися друг друга. Состав группы разновозрастный с различным видом навыков, что даёт возможность проводить мастер-классы самими обучающимися в рамках проекта «Ровестник-ровестнику».

Вместе с вышесказанным, главной отличительной особенностью программы «Скетчинг для всех» является её универсальность и возможность адаптации под любой возраст и подготовку. Занятия скетчингом привлекают как взрослую аудиторию (тревел-направление), так и подростковую (зарисовки кондитерских изделий, лиц, эмоций). На основе разных сюжетных линий скетчинга можно разрабатывать продолжение программы и формировать тематические блоки (модули).

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием творческого мышления: активность и гибкость, вариантность, новизну, самостоятельность и индивидуальность. Наблюдение за окружающим миром развивает эмоциональный интеллект, приводит через мастерство к духовности.

С помощью принципов наглядности, последовательности и доступности, обучающиеся проходят реалистическую школу обучения рисунку, где передаются на бумаге идеи, эмоции, впечатления от жизни, путешествий, встреч при минимально затраченном времени. Образовательные и воспитательные программы должны выстраиваться вокруг знаний, умений и навыков, которые помогут ребенку в будущем выбрать профессиональную сферу, реализовать свои возможности и состояться как личность. Программа «Скетчинг для всех» включает в себя ряд теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с натуральными объектами и помогает познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения многообразия форм, овладеть устойчивыми умениями и навыками графического изображения.

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре внимания которого находится личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и предусматривают:

- самостоятельность обучающихся;
- развивающий характер обучения;
- интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний.

Дополнительная образовательная программа опирается на следующие педагогические принципы:

- принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных особенностей;
- принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного материала от простого к сложному при условии выполнения обучающимися предыдущих заданий;
- принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности;
- принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для группы.

1.4 Адресат программы.

Набор на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Скейтчинг для всех» осуществляется на добровольной основе по желанию и на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Программа реализуется на базе творческого объединения «Арт-графика», но может являться самостоятельным блоком, в связи с чем могут быть приняты ранее не обучавшиеся дети с 9 до 17 лет. Особенностью данной программы является то, что с небольшой корректировкой её можно реализовать и на другие возрастные группы как младших школьников, так и желающих с 18 лет, и реализовывать как в очном так и дистанционном формате. Это обусловлено спецификой изучаемого направления изобразительного искусства, доступностью и вариативностью.

Подростковый возраст - это наиболее активный период роста и развития, формирования жизненных установок и ценностей. Это возраст перемен, противоречий и контрастов. Для детей этого возраста характерен повышенный интерес к себе и изменениям, происходящим в организме, сознании. На первый план выступает общение со сверстниками, их оценки и ценности. Дети становятся импульсивными, дерзкими, болезненно реагирующими на любые попытки покушения на их независимость, во всём проявляющие самостоятельность, не любящими опеки, снисходительного тона. В то же время, подросток учится отстаивать свои интересы и понимать себя, взаимодействовать с другими людьми, задумывается о будущем, о своем месте в мире. Можно избежать многих ошибок, вовремя направив подростка.

1.5 Организация образовательного процесса

Объем дополнительной общеобразовательной краткосрочной программы «Скетчинг для всех» составляет 30 часов. В связи с необходимостью реализации программы на группу младших школьников разработан вариант объемом 20 часов.

Форма обучения очная. Для расширения возможностей в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении режимов работы МБУДО Дюц г. Челябинска (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам), для обеспечения эффективной самостоятельной работы учащихся в период каникулярного времени, для создания условий для разработки индивидуальных траекторий обучения детей программа «Скетчинг для всех» может реализоваться в дистанционном формате при условии включения организационно-методического комплекса дистанционной формы обучения.

Формами организации образовательного процесса являются: групповая, подгрупповая, индивидуальная. Формы занятий предусматривают изучение тем учебного плана и проведение консультаций при реализации образовательной программы, при этом осуществляется работа в форме аудиторных групповых занятий, индивидуальных консультаций, выходы на пленэр.

Виды занятий - аудиторные и внеаудиторные. Виды аудиторных занятий: теоритическая и практическая работа. Виды внеаудиторных занятий: практическая работа (пленэр), самостоятельная индивидуальная работа, экскурсия.

Основные формы работы по программе: мини-лекция, эвристическая беседа с просмотром иллюстрированного материала, презентаций и видеоматериала, практикум, мастер-класс, выставка. Занятия можно разнообразить формами, направленными на личностное развитие: беседа, наблюдение, дискуссия, саморефлексия, опрос. Занятия на профессиональное самоопределение строятся на взаимодействии с социальными партнёрами: экскурсия, викторина, встреча с интересным человеком, презентация или мастер-класс по результатам творческой работы.

Освоение программы «Скетчинг для всех» проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению, композиционными творческими заданиями. Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром работ мастеров скетча в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу педагогом приемов и порядка ведения работы.

Одним из действенных и результативных методов в освоении скетчинга является проведением педагогом мастер-классов, демонстрации приемов работы в рисунке, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться, постичь секреты мастерства. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются педагогом перед началом выполнения задания. Педагог также разъясняет и обосновывает методику

выполнения задания. Степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. Обучение скетчингу должно сопровождаться выполнением самостоятельных заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия, а также творческих композиционных заданий. Каждое задание должно быть посильным и не трудоемким по времени.

Срок освоения и режим занятий по программе зависит от календарного периода её реализации, возраста и уровня навыков набранных групп. Так, при реализации программы в летний период в рамках кружковой работы допускается по 3 учебных часа в день, что составляет 15 часов в неделю при работе со средними и старшими школьниками. В течении учебного года срок освоения программы составляет 5 недель по 3 часа два раза в неделю. Для реализации программы на группу младших школьников разработан вариант объёмом 20 часов, что составляет по два часа в день в каникулярное время и два раза в неделю по два часа в учебное время. Реализация программы может осуществляться с любого месяца по запросу желающих.

Условия набора: группы формируются с учётом возрастных особенностей и индивидуальных возможностей воспитанников: младшая, 9- 10, средняя 10 -14 лет, старшая 15 – 17 лет по 10-12 человек. Допускается отклонения от данного стандарта в связи с индивидуальным уровнем подготовки обучающегося. Для занятий по программе могут быть приняты дети не проходившие обучение в ТО «Арт-графикус».

Набор на дополнительную краткосрочную общеобразовательную программу «Скетчинг для всех» осуществляется на добровольной основе по желанию детей и на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся.

1.6 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы

Одной из важных задач обучения в творческом объединении «Арт-графикус» является способность мыслить образами, создавать гармоничные работы, развить способность к сознательному и творчески активному «ведению» своих проектов. Художественно-творческая деятельность должна раскрывать основные черты и качества творческого мышления: активность и гибкость, вариантность, новизну, самостоятельность и индивидуальность.

Цель программы: содействие художественно-эстетическому развитию личности обучающегося, раскрытию творческого потенциала через знакомство и освоение скетчинга, как вида изобразительного творчества и метода раскрытия красоты окружающего мира.

Задачи программы:

а) задачи обучения:

- приобретение знаний в области искусства и культуры;
- обучить видеть в окружающем мире объект для изображения;
- обучить методам изучения натуры, для ее изображения на плоскости листа в условном пространстве;
- освоение разнообразных технологических приемов работы в различных видах скетчинга;

б) задачи развития:

- становление индивидуального творческого воображения, развитие креативного мышления и изобретательности, эмоционального интеллекта;
- формирование художественно-эстетического вкуса, стремления к саморазвитию, ответственности;
- развитие коммуникативных навыков и умения презентовать себя и свою деятельность.

в) задачи воспитания:

- формирование осознанного мотива – совершенствовать себя в творчестве;
- формирование активности, умения работать в команде и планировать собственное время;
- формирование культуры общения и поведения в социуме;
- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности;

1.7 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

Программа дает возможность обучающимся расширить свои знания и умения в области изобразительного искусства, получить представление о скетчинге, активизировать процесс самопознания и раскрытия творческого потенциала личности.

К концу обучения обучающийся по программе «Скетчинг для всех» должен:

- знать терминологию и художественные материалы предмета «Скетчинг»;
- знать о средствах художественной выразительности: цвет, объем, ритм, форма и пропорции, пространство, композиция;
- ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывать замысел, находить необходимый художественный материал;
- уметь решать художественно – творческие задачи на сочетание различных приемов и техник (акварель, графика, маркеры) для достижения выразительного образа;
- уметь самостоятельно творчески мыслить, наблюдать за окружающим миром;
- стремиться к самоизменению, приобретению навыков знаний и умений;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;

По итоговым результатам обучающиеся смогут достичь определенных успехов в освоении скетчинг-техники: передавать лёгкость изображения, владеть различными графическими приёмами и инструментами, создавать неповторимый рисунок с дополненными декоративными элементами, запечатлеть эмоциональный мотив, самостоятельно нарисовать скетч (открытку, картину и т.п.), узнают свойства различных видов бумаги в сравнительной характеристике. Обучающиеся в группе смогут освоить: навыки работы с инструментами (кистью, палитрой, акварелью, маркерами и другими графическими материалами; умело пользоваться цветовыми схемами, владеть характеристикой цвета, сочетать цвета и оттенки друг с другом; различать виды и свойства бумаги; показывать смелые композиционные решения, выражать формы и линии; создать неповторимый творческий продукт и его практическую значимость.

Для определения результативности проводится педагогическое наблюдение, контрольные опросы, анализ творческих работ. Оценка практических работ исходит из анализа продукта деятельности и анализа процесса деятельности (критерии представлены в приложении).

В начале учебного процесса осуществляется входящая диагностика в виде беседы для определения компетентности обучающихся в вопросах выбранного направления. Мониторинг роста компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимися текущих заданий, т.е. текущий контроль осуществляется по окончанию изучения отдельных тем. Текущий контроль проводится в следующих формах: просмотр творческих работ в конце каждой темы, представление творческой работы самим обучающимся. Итоговая аттестация проводится в конце обучения, включает в себя проверку теоретических знаний (тестирование) и практических умений и навыков (анализ работ). Форма подведения итогов – выставка творческих работ, беседа. Критерии: объём знаний, осмысленность терминологии, соответствие уровня теоретических знаний уровню практических умений, степень развития художественного вкуса. Результатом усвоения практических знания являются выполнение практических заданий по темам и законченные творческие работы, в конце обучения представляется творческая зачётная работа на свободную тему. При этом обучающийся самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет работу в материале. Организации занятий в объединении дополнительного образования не предполагает отметочного контроля знаний, оценка результативности творческой деятельности ребенка проводится в конце каждого занятия. Положительная оценка работы ребёнка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять и завершать оценку.

Ход работы учебных занятий сопровождается периодическим анализом с участием обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умений прогнозировать и видеть свои ошибки. Такой практико-ориентированный подход позволит обучающимся эффективно приобретать практические умения и навыки на основе теоретических знаний. Результаты обучающихся фиксируются в форме: скетчбуков, фотоотчетов, письменных отзывов детей и родителей.

Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений обучающегося о художественных особенностях произведений, в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества коллектива. Цель занятий независимо от методов, приемов и технологий, используемых на занятиях, — помочь ребенку начать осознавать себя и свое существование в окружающем мире, чему способствует занятие скетчингом.

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Учебно-тематическое планирование обучения

Таблица 1. Учебно-тематическое планирование обучения для групп младших школьников

№	Наименование разделов и тем	Все го часо в	В том числе		Форма аттестации, контроля
			Те ор ия	Пра ктик а	
1.	Вводное занятие. Знакомство со скетчингом.	2	1	1	Опрос, вводная аттестация
2.	Основные понятия скетчинга: линия, композиция, тон, передача объема, цвет, композиция.	2	1	1	опрос, педагогическое наблюдение
3.	Работа с графическими материалами в скетчинге: приёмы, техники.	2	1	1	беседа, педагогическое наблюдение
4.	Набросок. Зарисовки с натуры окружающих предметов.	2	0	2	просмотр работ
5.	Акварель в скетчинге: приёмы, работа от пятна.	2	1	1	опрос, педагогическое наблюдение
6.	Референс. Зарисовки архитектуры.	2	0	2	анализ творческих работ.
7.	Зарисовки человека в скетчинге: пропорции, стиль.	2	0	2	беседа, педагогическое наблюдение.
8.	Скетчинг с фигурой человека по референсу	2	0	2	педагогическое наблюдение
9.	Скетчинг на свободную тему с натуры.	2	0	2	педагогическое наблюдение
10.	Итоговое занятие.	2	2	0	тестирование, просмотр работ, анализ работ, итоговая аттестация
	Итого	20	6	14	

Таблица 2. Учебно-тематическое планирование обучения для групп средних и старших школьников

№	Наименование разделов и тем	Все го часо в	В том числе		Форма аттестации, контроля
			Те ор ия	Пра ктик а	
11.	Вводное занятие. Знакомство со скетчингом.	3	2	1	Опрос, вводная аттестация
12.	Основные понятия скетчинга: линия, композиция, тон, передача объема, цвет, композиция.	3	1	2	опрос, педагогическое наблюдение
13.	Работа с графическими материалами в скетчинге: приёмы, техники.	3	1	2	беседа, педагогическое наблюдение
14.	Набросок. Зарисовки с натуры окружающих предметов.	3	0	3	просмотр работ
15.	Акварель в скетчинге: приёмы, работа от пятна.	3	1	2	опрос, педагогическое наблюдение
16.	Референс. Зарисовки архитектуры.	3	0	3	анализ творческих работ.
17.	Зарисовки человека в скетчинге: пропорции, стиль.	3	0	3	беседа, педагогическое наблюдение.
18.	Скетчинг с фигурой человека по	3	0	3	педагогическое наблюдение

	референсу				
19.	Скетчинг на свободную тему с натуры.	3	0	3	педагогическое наблюдение
20.	Итоговое занятие.	3	2	1	тестирование обучающихся, просмотр работ, анализ работ, итоговая аттестация
	Итого	30	7	23	

2.2. Содержание дополнительной краткосрочной общеобразовательной программы

1.	<p>Вводное занятие. Знакомство со скетчингом.</p> <p>Теория: Вводное занятие. Общие понятия по технике безопасности, основы гигиены и правила поведения на занятиях. Культура общения. Вежливые слова. Взаимопомощь. Организация рабочего места и работы. ПДД. ПБ. – инструктаж. Понятие «скетчинг», презентация «Скетчинг для всех»: виды, тематика, инструменты и материалы. Практика: рисунок на свободную тему.</p>
2.	<p>Основные понятия скетчинга.</p> <p>Теория: Средства выразительности: линия, композиция, тон, передача объема, цвет, композиция. Практика: Упражнение на развитие творческого воображения «Каракули и море».</p>
3.	<p>Работа с графическими материалами в скетчинге: приёмы, техники.</p> <p>Теория: Применение разных материалов и инструментов: карандаш, фломастер, маркер, глевая ручка. Графические приёмы. Практика: Отработка различных видов штрихофки в круге, проба разными материалами: фломастер, глевая ручка, маркер, карандаш.</p>
4.	<p>Набросок. Зарисовки с натуры окружающих предметов.</p> <p>Практика: зарисовка с натуры предложенного предмета. Дополнение замыслом и эмоцией. Создание законченного скетча с данным предметом «Фантазии с зонтом».</p>
5.	<p>Акварель в скетчинге: приёмы, работа от пятна.</p> <p>Теория: Свойства акварели. Применения пятна цвета в работе, сочетание с графикой в скетчинге. Основные приёмы работы акварелью: заливка, смешение, отмывка. Гармония и эмоциональность цвета. Практика: отработка приёмов акварели в практической работе «Настроение природы сегодня».</p>
6.	<p>Референс. Зарисовки архитектуры.</p> <p>Практика: скетч на тему путешествия по референсу «Венеция».</p>
7.	<p>Зарисовки человека в скетчинге: пропорции, стиль.</p> <p>Теория: Пропорции человека. Примеры зарисовок в скетче. Стиль художника. Практика: зарисовка друг друга с натуры различными материалами с передачей объёма и движения.</p>
8.	<p>Скетчинг с фигурой человека по референсу.</p> <p>Практика: подбор референса на тему «Человек в городе», создание скетча в смешанной технике – акварель и графика.</p>
9.	<p>Скетчинг на свободную тему с натуры.</p> <p>Практика: скетч на свободную тему в любой технике.</p>
10.	<p>Итоговое занятие.</p> <p>Тестирование по пройденным темам, просмотр и совместный анализ работ, итоговая аттестация.</p>

2.3 Календарно-тематическое планирование программы «скетчинг для всех»

Дата занятия	№	Тема занятия	Кол часов	Кол часов	Форма занятия	Форма контроля
	1	Вводное занятие. Знакомство со скетчингом.	2	3	учебное занятие, беседа, практикум	Опрос, вводная аттестация
	2	Основные понятия скетчинга.	2	3	учебное занятие, практикум	опрос, педагогическое наблюдение
	3	Работа с графическими материалами в скетчинге: приёмы, техники.	2	3	учебное занятие, мастер-класс	беседа, педагогическое наблюдение
	4	Набросок. Зарисовки с натуры окружающих предметов.	2	3	учебное занятие, беседа, практикум	просмотр работ
	5	Акварель в скетчинге: приёмы, работа от пятна.	2	3	учебное занятие, беседа, мастер-класс	опрос, педагогическое наблюдение
	6	Референс. Зарисовки архитектуры.	2	3	практикум	анализ творческих работ.
	7	Зарисовки человека в скетчинге: пропорции, стиль.	2	3	практикум	беседа, педагогическое наблюдение.
	8	Скетчинг с фигурой человека по референсу.	2	3	практикум	педагогическое наблюдение
	9	Скетчинг на свободную тему с натуры.	2	3	практикум	педагогическое наблюдение
	10	Итоговое занятие.	2	3	учебное занятие	тестирование обучающихся, просмотр работ, анализ работ, итоговая аттестация
			20	30		

2.4 Методическое обеспечение общеобразовательной дополнительной программы

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы.

Успешная реализация программы во многом зависит от материально-технического обеспечения.

Кабинет для занятий должен иметь: необходимое естественное и электрическое освещение и достаточную площадь для занятий группы в количестве 15 человек (в соответствии с требованиями СанПиН); быть оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, планшетами для рисования, шкафами для хранения инструментов, бумаги, красок. Для демонстрации учебных материалов кабинет должен быть оснащён магнитной доской и техническими средствами (ноутбук или компьютер). В помещении должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной воды. В учебном помещении необходимо иметь специальный методический фонд,

библиотеку по искусству. Для проведения выставок и просмотров стены помещения должны иметь специальные крепления, например магнитные ленты, натянутую струну и тд.

Для работы по программе потребуются следующие материалы: листы А4 (простые и акварельные), скетчбук, акварель, салфетка, кисти, палитра, вода, графитный карандаш, ластик, белая и черная гелиевая ручка, маркеры, линеры, ножницы, клей-карандаш, натуральные пособия, вырезки из журналов и газет, фотографии, работы мастеров скетчинга и самого педагога.

Рисование с натуры в городской среде и выход на пленер предполагает наличие планшета, папки для работ и инструментов. Проведение занятий на улице зависит от погодных условий.

Кадровое обеспечение реализации программы.

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими: высшее педагогическое образование и образование в области изобразительного искусства. Помимо хорошей профессиональной подготовки, педагогу необходимо обладать определенными способностями к работе в сфере художественного творчества детей, умением создавать общую атмосферу доверия и заинтересованного общения.

Методическое обеспечение обучения по дополнительной краткосрочной общеобразовательной программе «Скетчинг для всех»

Вид методического продукта	Наименование методического продукта	Кол-во
Методические разработки занятий	- Методические разработки занятий «Креативная графика» - Презентация «Скетчинг для всех» - Презентация «Цвет для художника» - Теоритический материал «Приёмы графического искусства» - Статья «Что такое творчество», статья «Пора творить. Рисунки известных художников в детстве и сейчас»., статья «Нужно ли развивать творческие способности?». https://vk.com/artgrafikys	по 1 экз.
Методические рекомендации	- Неменский Б. М. «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.: Просвещение, 2011 г. - Авторизованная программа по предмету "Уроки искусства" - Программно-методическое обеспечение педагога дополнительного образования по организации и проведению учебного занятия в детском творческом объединении (автор-составитель Лямкина Т.А.)	по 1 экз.
Буклет	- Серия «Учимся рисовать». Смешные человечки. - Серия «Учимся рисовать». Рисуем птиц, животных. - Раскраски «Москва», «Кошки на полотнах знаменитых художников».	по 1 экз.
Инструкционная карта	- Графические приёмы. - Рисование перспективы. - Последовательность рисования человека	
Тематика работ	Скетчинг акварельный, скетчинг в городе, скетчинг с человеком, тревел-скетчинг.	
Онлайн-ресурсы для дополнительного или самостоятельного изучения.	Видеоэкскурсия по постоянной экспозиции "Волшебство акварели Сергея Андрияки" https://www.youtube.com/watch?v=M8k75rUaRWM Видео- материал о регионах нашей страны и о художественных промыслах, ради которых тысячи туристов посещают эти славные российские города. Лекции: Архитектура. Городское искусство. Изобразительное. Иллюстрации. Мультипликация. Театральное искусство. https://www.culture.ru/materials/85712/top-6-regionov-rossii-populyarnykh-u-turistov-blagodarya-khudozhestvennym-promyslam Мастер-классы в разных техниках. Видео- мастер-классы.	

	Презентация «Творчество». Мастер-классы по работе с различными материалами, знакомство с скетчингом онлайн-художник.ru Мастер-классы по работе с акварелью https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/158782/video_id/158782	
--	--	--

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература для педагога

1. Анциферов Л.Г., Анциферова Т.Н. Рисунок. М., 2003
2. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М., 1985
3. Барщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970
4. Бельвиль-Ван Стоун Ф. Скетчи! Издат.: Манн, Иванов и Фербер., 2016
5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение
6. Джонсон К. Артбук. Ваша жизнь в словах и картинках. Издат.: Манн, Иванов и Фербер, 2016
7. Данн К. Креатив для художников. Издат.: QuarryBooks, 2010
8. Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1988
9. Ланда Р. Скетчбук, который научит вас рисовать. Издат.: Манн, Иванов и Фербер, 2016
10. Материалы и техники рисунка (под ред. Ковалева В.А.) – М., 2004
11. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.: Просвещение, 1996
12. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. – Л.: 2001
13. Роуди М. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу. Издат.: МиФ, 2017
14. Стэур Р., Коос Е. Скетчинг – техника рисунка для работы дизайнера. Издат.: Манн, Иванов и Фербер, 2016
15. Ху П. «Хирамеки» Издат.: Манн, Иванов и Фербер, 2016

Список литературы для обучающихся

1. Барышников А.П. Перспектива – М., 1995
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов, М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта, М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа, М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика, М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2006

Приложение 1

Таблица 1. Диагностическая карта учета результатов обучения

Группа	Год обучения	дата заполнения		
ФИО обучающегося				
Показатели (проставляются в баллах)				
Теоритическая подготовка: Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана программы) (указать теоретические знания)				

Владение терминологией из области скетчинга				
Практическая подготовка: умение работать с технологической картой, владение карандашом, кистью, умение работать с различными материалами и красками.				
Творческие навыки: умение самостоятельно генерировать идею, находить нестандартные решения.				
Общеучебные умения и навыки. Учебно-коммуникативные умения.				
Умение слушать и слышать				
Умение выступать перед аудиторией, вести полемику.				
Учебно-организационные умения и навыки: умение организовать рабочее место				
Навыки соблюдения в процессе правил безопасности				
Рациональное распределение времени планирование работы				
Уровень				

Таблица 2. Диагностика «Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества» (автор Комарова Т.С.)

Анализ продукта деятельности.

№	ФИО автора Название работы Техника	<u>Передача формы:</u> форма передана точно – 3 балла; есть незначительные искажения – 2 балла; искажения значительные, форма не удалась – 1 балл.	<u>Строение предмета:</u> части расположены верно – 3 балла; есть незначительные искажения - 2 балла; части предмета расположены неверно - 1 балл.	<u>Передача пропорций предмета:</u> в изображении пропорции предмета соблюдаются – 3 балла; есть незначительные искажения – 2 балла; пропорции предмета переданы неверно – 1 балл.	<u>Композиция.</u> а) расположение на листе: по всему листу – 3 балла; на полосе листа – 2 балла; не продумана, носит случайный характер – 1 балл. б) отношение по величине разных изображений: соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов – 3 балла; есть незначительные искажения – 2 балла; низкий уровень пропорциональности разных	<u>Передача движения:</u> движение передано достаточно четко – 3 балла; движение передано неопределённо, неумело – 2 балла; изображение статическое – 1 балл.	<u>Цвет.</u> а) цветовое решение изображения: реальный цвет предметов – 3 балла; есть отступления от реальной окраски – 2 балла; цвет предметов передан неверно – 1 балл; б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности изображения: многоцветная гамма – 3 балла; преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые, холодные) – 2 балла; безразличие к цвету, изображение

					предметов передана неверно – 1 балл.		выполнено в одном цвете – 1 балл.

Анализ процесса деятельности.

<u>Характер линии:</u>				<u>Уровень самостоятельности:</u>	<u>Творчество:</u>
а) характер линии: слитная – 3 балла; линия прерывистая – 2 балла; дрожащая (жесткая, грубая) – 1 балл.	б) нажим: средний – 3 балла; сильный, энергичный – 2 балла; слабый – 1 балл.	в) раскрашивание: мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура – 3 балла; крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура – 2 балла; беспорядочными линиями (мазками), не уместающимися в пределах контура – 1 балл.	г) регуляция силы нажима: регулирует силу нажима, раскрашиваются в пределах контура – 3 балла; регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда выходит за пределы контура – 2 балла; не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура – 1 балл.	выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами – 3 балла; требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к взрослому обращается редко – 2 балла; необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается	<ol style="list-style-type: none"> самостоятельность замысла; оригинальность изображения; стремление к наиболее полному раскрытию замысла

						- 1 балл.	
							итога

Шкала уровней: Низкий уровень 12-18 баллов Средний уровень 19-27 баллов
Высокий уровень 28-36 баллов

Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности обучающихся» (для 12-16 лет)

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь в объединении в этом году, и зачеркни соответствующую цифру : 1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая.

1		1	2	3	4	5
1	Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить на вопросы педагога)					
2	Знаю специальные термины, используемые на занятиях	1	2	3	4	5
3	Научился использовать полученные на занятиях знания в практической деятельности	1	2	3	4	5
4	Умею выполнять практические задания (упражнения, задачи...), которые дает педагог	1	2	3	4	5
5	Научился самостоятельно выполнять творческие задания	1	2	3	4	5
6	Умею воплощать свои творческие замыслы	1	2	3	4	5
7	Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях	1	2	3	4	5
8	Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач	1	2	3	4	5
9	Научился получать информацию из различных источников	1	2	3	4	5
10	Мои достижения в результате занятий	1	2	3	4	5

Структура вопросов: пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации, Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности, Пункты 5,6 – опыт творчества, Пункты 7,8 – опыт коммуникации

Процедура проведения:

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог, выступающий в качестве эксперта. Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. Оценка производится как педагогом, так и экспертом по пятибалльной шкале. Отличие состоит в использовании разных знаков (плюс, галочка и т.д.) при фиксации оценки.

Обработка результатов: Самооценка обучающегося и оценки педагога суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике

Приложение 2

Развитие ассоциативности мышления

"Что на что похоже ". 1-4 человека (отгадчики) выходят за дверь, а остальные участники игры договариваются, какой предмет будет сравниваться. Отгадчики заходят в аудиторию, и ведущий

начинает: "То, что я загадал, похоже на..." Затем даёт слово тому, кто первый нашёл сравнение и поднял руку. Например, бант может быть ассоциирован с цветком, с бабочкой, винтом вертолѐта, с цифрой "8", которая лежит на боку. Отгадавший выбирает новых участников и предлагает следующий предмет для ассоциации.

Рисунок в несколько рук. Первый ученик делает первый набросок, изображает какой-то элемент своей идеи. Второй ученик, обязательно отталкиваясь от первого наброска, делает элемент своего изображения и т.д. до законченного рисунка.

"Волшебные кляксы". На середину листа выливается немного краски, и лист складывается пополам. Затем лист разворачивают, и теперь можно выполнять задание. Учащиеся по очереди говорят, какие предметные изображения они видят в кляксе или её отдельных частях.

Развитие фантазии и образного мышления

«Неоконченный рисунок». Ученикам предлагается, какая-либо геометрическая фигура (круг, квадрат, треугольник и т.д.). Их задача: из этой фигуры путѐм добавления различных линий создать различные образы или предметы. Чем больше образов создал ученик, тем лучше у него развита фантазия и образное мышление.

«Изобретатель». Ученикам предлагается ряд задач, результатом которых должно стать изобретение.

Задачи: придумайте несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве; придумайте несуществующее животное, назовите его несуществующим названием и т.д.

«Фантастическая птица». Учащимся предлагаются части различных птиц, вырезанные из картона (клювы, туловища, головы, шеи, хвосты и ноги). Ученик выбирает любое туловище птицы и прикрепляет к доске, следующий ученик выбирает любую шею и прикрепляет её к туловищу птицы. Следующий учащийся выбирает любую голову и т.д. В итоге на доске появляется совершенно фантастическая птица.

«Заполнение отсутствующих деталей в изображении». Сначала детям предлагаются облегчѐнные варианты, постепенно сложность задания возрастает. Например, учащемуся предлагается восстановить непрерывность узора, самому дорисовать пропущенные участки.

«Фантастические ситуации». Учитель делает вступление к рассказу, а учащиеся развивают сюжет дальше. Например, «Представьте, что вам подарили волшебный бинокль. Его можно направить в любую точку Галактики и увидеть, что там происходит; с его помощью можно перенестись в любую точку Земли и в любой момент времѐн в прошлом или в будущем. Что бы вы хотели рассмотреть, в каком оказаться месте и в какое время?»

«Настроение посуды». Изображение разных по форме ваз (весѐлой, грустной, спокойной, шаловливой, рассеянной, привлекательной, волшебной и др.)

Развитие воображения

«Я – это не я, а...». Учащихся просят представить, что они сейчас – какой-то предмет или существо. После этого нужно рассказать о себе как можно больше, как можно интереснее. Можно стимулировать рассказчика вопросами. Задание можно использовать перед изучением тем, связанных с анималистическим жанром. Предложить школьникам представить себя на месте домашнего любимца. Как бы они описали свою жизнь?

«Мир больших и мир маленьких». Учащимся предлагается вообразить, что они ростом с канцелярскую скрепку или с карандаш. Нужно рассказать, как изменится их жизнь, в чём плюсы и минусы такого превращения?

Скетчинг

1	Какие современные виды искусств ты знаешь?
2	Что такое творчество?
3	Креативный человек – он какой?
4	Скетчинг – что означает это слово?
5	Какие виды скетчинга ты знаешь?
6	Чем занимается художник-иллюстратор?
7	Скетч и иллюстрация – это одно и то же?
8	Что в скетче главное?

Графические приёмы

1.	Какие средства выразительности графики ты знаешь?
2.	Какими материалами рисуют графику?
3.	Как работать карандашами в скетчинге?
4.	Правила работы с инструментами и материалами. От чего зависит выбор бумаги?
5.	Что такое контраст, тон, насыщенность.
6.	Какие законы перспективы ты знаешь? Как их применяют в своей работе художники?

Работа с акварелью

1	Знаком ли ты с акварелью?
2	Какие свойства акварели ты знаешь?
3	Расскажи про приёмы работы акварелью?
4	Какие техники смешанного искусства тебе нравятся?
5	Гармония окружающего мира, в чем она?
6	Стиль в рисунке как творческое самовыражение, нашёл ли ты свой стиль?

Пропорции человека

1.	Какими знаниями и умениями должен обладать современный художник?
2.	Значение набросков в работе дизайнера?
3.	Пропорции человека.
4.	Чем отличаются взрослые пропорции от пропорций ребенка?
5.	Разные стили в рисовании человека. Гипербола, анимация, реализм.

Приложение 4

Упражнения для развития навыка скетчинга.

Чтобы набить руку, начните с простых техник.

- а) Нарисуйте на листе прямые линии одной толщины, заполните все пространство параллельными штрихами так, чтобы они не пересекались. Далее добавьте горизонтальные или вертикальные линии, чтобы получилась сеточка.
- б) Научитесь рисовать ровный круг от руки без помощи инструментов. Можно нарисовать круг циркулем и обводить его карандашом, тренируя руку.
- в) Рисуйте другие фигуры на основе круга, который можно вписать и в квадрат, и в треугольник, и в ромб.
- г) Нарисуйте объемную фигуру — куб, который состоит из нескольких квадратов. Рисуем квадрат, затем еще один квадрат чуть выше и правее, затем соединяем углы равными линиями.
- д) Поработайте с тенью: выберите источник света на листе, а с противоположной стороны куба нарисуйте тень.
- е) Получилось нарисовать простые фигуры? Начните со сложных объектов: лица человека, кистей рук, цветов и листьев, постепенно их усложняя.

Как научиться

Скетчи сможет рисовать и тот, кто до этого ни разу не брал в руки карандаш. Основная функция — иллюстрация главной мысли или идеи, поэтому не гонитесь за идеальным художественным изображением.

Пяти базовых элементов достаточно для создания простых зарисовок. Любой рисунок состоит из точек, прямых, прямоугольников, кругов и треугольников. Эти элементы можно комбинировать, получая сложные формы. Оглянитесь вокруг: с помощью каких элементов и геометрических фигур можно нарисовать ваш монитор? А чашку с кофе на столе?

Чтобы создавать более сложные рисунки, нужно немного разобраться в теории изобразительного искусства и узнать базовые вещи.

Композиция поможет правильно располагать предметы на листе. Нужно знать, как делить лист на части с помощью правила третей или золотого сечения. А предметы изображать по законам перспективы — чем ближе предмет, тем он больше.

Свет и тень добавляют предметам объем, задают форму и помогают получать интересные фигуры. Весь белый лист изначально состоит из света. Чтобы рисовать, удаляйте свет, создавая тень.

Цвет нужен даже тем, кто рисует простым карандашом. Узнайте про то, как делать переход от темного к светлому, какие бывают цвета и как их воспринимает человек. Эти знания развивают художественные навыки и помогают смотреть на работу опытным взглядом.

Штриховка и растушевка заполняют рисунок цветом. Штрихи бывают разной формы, могут пересекаться или накладываться. С помощью растушевки штрихов получают плавный переход цвета от темного к более светлому.

Два подхода к созданию скетчей

Скетчи создают двумя способами.

- Делают быструю зарисовку на месте, охватывая картину целиком, но пропуская мелкие детали.
- За такое же время рисуют набросок, быстро обозначив детали. Затем в спокойной обстановке дорисовывают: добавляют цвет, тень, уточняя детали.

Что такое скетчи, зачем они нужны

Скетчи — это быстрые зарисовки и визуальные заметки, которые отображают на бумаге образы, идеи и мысли. Само слово sketch с английского переводится как «быстрый рисунок».

В скетчинге важна скорость, позволяющая лаконично зафиксировать очертания предметов и общую идею. Не стоит гнаться за целостной художественной композицией и проработанными деталями.

Скетчи используют люди разных профессий.

- Веб-дизайнеры делают прототипы сайтов на бумаге.
- Дизайнеры интерьеров создают интерьер комнат с нескольких ракурсов, чтобы расставить предметы и представить, как будет выглядеть новое помещение.
- Фотографы, художники и стилисты пользуются скетчами, чтобы «попробовать» композицию и визуализировать образы.
- Люди других профессий визуализируют идеи для того, чтобы быстрее объяснить что-то коллегам или запомнить самим.

Независимо от того, в какой отрасли применяется техника, у нее всегда есть общие черты: нарочитая небрежность, проработка только нужных участков композиции, часто использование одного цвета.

Направления скетчинга

Скетчинг стал очень популярным и разделился на несколько самостоятельных жанров с разными техниками.

- Фуд-скетчинг — зарисовки еды, создание аппетитного образа.
- Тревел-скетчинг — быстрые зарисовки в путешествиях. Могут быть в виде карты, рисунка или заметки, подкрепленной иллюстрациями. Этот жанр плотно переплетается со стрит-скетчингом — отдельными зарисовками зданий и улиц, городскими эскизами.
- Промышленный скетчинг — изображение окружающих предметов: телефоны, автомобили, разная техника, а также концепции промышленного дизайна.
- Интерьерный скетчинг — дизайн интерьера, создание декора.
- Фешн-скетчинг — зарисовки одежды, обуви, аксессуаров, а также макияжа и образов моделей.
- Скетчноутинг — визуальные заметки, которые помогают запоминать информацию на встречах и конференциях.

В каком бы направлении вы ни решили развиваться, стоит начать с подготовки инструментария.

Инструменты для скетчей

Чтобы быстро что-то зарисовать, нужно всегда иметь под рукой нужные инструменты. Поэтому лучше выбрать компактный скетчбук — специальный альбом для рисунков. Для каждого жанра используют свои основные инструменты. Это может быть простой черный карандаш, акварельные краски, карандаши, тушь или специальные маркеры.

Под инструменты и подбирают бумагу.

- Для акварели нужна бумага с рыхлой и пористой структурой.
- Для маркеров лучше выбрать плотную бумагу, чтобы маркер не просвечивал.

Не гонитесь за дорогими инструментами, для начала подойдут и обычные офисные маркеры и простые карандаши. Самое важное — это навыки, умелый художник нарисует гениальный скетч карандашом на салфетке.

Как создать скетч в виде карты идей?

Для создания скетчей в виде карты идей, можно следовать семи шагам, чтобы создать собственную карту идей, приспособив ее в процессе к вашему стилю и потребностям.

Соберите все свои находки

Ваша информация — это ваш гид по обработке и анализу. Распечатка документов может придать процессу вещественности, однако ноутбука или планшета тоже будет достаточно.

Выберите поверхность для карты

Вы можете создать свою карту на большом постере, листе бумаги, странице в скетчбуке, доске или даже в приложении для рисования на вашем айпэде. Большие поверхности хороши в тех случаях, когда вам нужно занести на карту множество идей. Маленькие помогут вам сконцентрироваться.

Начните с темы

Если у вас есть основная тема, вначале запишите ее крупным шрифтом для заголовков наверху (справа, слева или в центре).

Разместите идеи на карте

Перечитайте материалы исследования, пытаясь найти ключевые идеи. Перенесите эти идеи в сжатом виде на карту, используя текст и рисунки. Оставьте место по краям вокруг каждой ключевой вещи, чтобы можно было добавлять новые детали по ходу работы или после ее завершения.

Обзор и соединение идей

Когда вы обработали материалы исследования в первый раз, осмотрите карту и постарайтесь найти связи. Добавьте новые идеи на карту и используйте соединители и стрелочки, чтобы связать идеи воедино. Добавлены стрелочки между связями.

Найдите и отметьте повторяющиеся элементы

Ищите повторяющиеся идеи, пересматривая получившуюся карту. Отметьте их на карте или в специально посвященной этому области, используя иконки и комментарии.

Создайте новую карту

Если ваша карта идей неряшлива и трудночитаема, в этом нет ничего страшного. Карты визуальных заметок — это инструменты мышления. Вы можете создать новую карту, пересмотрев и переместив идеи: добавляйте, убирайте, передвигайте и изменяйте детали по ходу работы.

Групповые зарисовки

Визуальные образы помогают генерировать и развивать идеи. Они дают возможность обратить внимание на те вещи, которые ускользают при словесном рассмотрении проблемы. Групповая визуализация позволяет быстро увеличивать количество новых идей благодаря включению ассоциативного мышления. Каждый участник видит образы других людей и на их основании генерирует новые и новые идеи.

Что нужно делать?

- Каждый член команды рисует образ, связанный с центральной темой/идеей/проблемой, которую вы хотите изучить.
- Затем все участники обмениваются своими рисунками.
- Участники рассматривают наброски и рисуют рядом любые ассоциации, которые приходят в ответ на увиденный образ.
- Этот цикл повторяется несколько раз.
- Затем все рисунки пересматриваются еще раз, и участники формулируют свои идеи, которые возникли у них в процессе работы.

Эта методика задействует коллективное ассоциативное мышление, что неизбежно приводит к появлению новых идей.