

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 1-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Введение. Знакомство с Adobe Photoshop

- Первый запуск программы и базовые настройки;
- Знакомство с понятием Digital Art;
- Знакомство с инструментами и горячими клавишами Adobe Photoshop;
- Настройка рабочего пространства;
- Знакомство с базовыми анимациями, встроенными в After Effects.

Результат занятия: изучили интерфейс и базовые инструменты программы, создали первую творческую работу.

Практическое задание: создание стикера с помощью изученных инструментов программы.

День второй

Инструменты Adobe Photoshop. Градиент

- Настройка холста, повторение базовых инструментов;
- Работа с инструментом Градиент;
- Создание пейзажной иллюстрации на основе новых полученных знаний.

Результат занятия: закрепили на практике работу с изученными инструментами, изучили инструмент Градиент, создали пейзажную иллюстрацию.

Практическое задание: создание пейзажной иллюстрации с использованием градиента.

День третий

Основы цвета и света

- Цветовой круг и как его использовать;
- Теория светотени;
- Рисование предмета с источником освещения.

Результат занятия: изучили основы теории света и цвета, создали изображение освещенного предмета с использованием изученных инструментов.

Практическое задание: создание иллюстрации с изображением освещенного предмета.

День четвертый

Знакомство с пропорциями человека

- Схема изображения человека;
- Мужские, женские и детские пропорции в изображении;
- Рисование человеческой фигуры.

Результат занятия: изучили теорию о пропорциях при изображении человека, создали собственную иллюстрацию фигуры человека.

Практическое задание: нарисовать фигуру человека с использованием знаний о пропорциях.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 2-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Основы создания оригинального персонажа (ОСа)

- Знакомство с понятием ОСа;
- Подготовка к созданию ОСа - основные этапы;
- Приемы и полезности в создании ОСа.
- Процесс создания персонажа и его отрисовка.

Результат занятия: познакомились с понятием ОСа и этапами его создания, приступили к созданию собственного ОСа.

Практическое задание: выбор идеи и истории ОСа, базовая отрисовка собственного оригинального персонажа.

День второй

Создание комикса

- История комикса. Виды комиксов;
- Из чего состоит комикс;
- Методы и принципы создания собственного комикса;
- Процесс создания комикса: мини-сценарий и отрисовка.

Результат занятия: изучили теорию по теме "комикс", принципы создания комикса, приступили к созданию собственного комикса.

Практическое задание: выбор идеи и сценария комикса, базовая отрисовка собственного комикса.

День третий

Стилизация персонажа

- Теория по теме "стилизация". Направления живописи;
- Основные стилистики в современном digital-рисовании;
- Рисование персонажа в двух разных стилях - демонстрация и практика.

Результат занятия: Изучили теоретическую информацию по теме "стилизация персонажа", отрисовали придуманного ОСа в двух изученных стилях.

Практическое задание: отрисовка персонажа в разных стилях.

День четвертый

Игровое занятие: обмен персонажами

- Авторский стиль и площадки для иллюстраторов;
- Примеры стилистики современных digital-художников;
- Отрисовка ОСа в новой стилистике.

Результат занятия: изучили различные стили в digital-иллюстрации, отрисовали персонажей в выбранной стилистике.

Практическое задание: выбор стиля и отрисовка новых оригинальных персонажей в выбранной стилистике.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 3-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Перспектива

- Основные понятия по теме "перспектива";
- Виды перспективы и правила построения перспективы;
- Процесс рисования перспективы - демонстрация и практика рисования.

Результат занятия: изучили теорию по теме "перспектива", научились правильно изображать перспективу в своих рисунках.

Практическое задание: отрисовка пейзажной иллюстрации с правильной перспективой.

День второй

Композиция в иллюстрации

- Виды форматов, выбор формата работы;
- Композиционные приемы. Способы выделения композиционного центра;
- Создание обтравочных масок;
- Рисуем по правилам композиции - демонстрация и практика рисования.

Результат занятия: узнали правила композиции в иллюстрации, изучили композиционные приемы.

Практическое задание: создать иллюстрацию с расположением персонажа и окружения по правилам композиции.

День третий

Игровое занятие

- Повторение теории по теме "композиция" в форме теста;
- Подбор объектов для иллюстрации - игровой рандомайзер;
- Отрисовка собственной иллюстрации по правилам композиции.

Результат занятия: закрепили навыки и теорию по теме "композиция" в игровой форме, приступили к отрисовке иллюстрации по правилам композиции.

Практическое задание: отрисовка иллюстрации с случайными компонентами по правилам композиции.

День четвертый

Хуманизация персонажей

- Хуманизация как художественный прием;
- Хуманизация как основа создания персонажей для мультфильмов;
- Рисование персонажа - демонстрация и практика.

Результат занятия: изучили виды и приемы хуманизации, использовали хуманизацию на практике при создании своих изображений.

Практическое задание: выбор и отрисовка персонажа хуманизации.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 4-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Рисование материалов

- Передача фактуры предмета;
- Рисование различных материалов;
- Рисуем фактуру и материалы - демонстрация и практика рисования.

Результат занятия: изучили теорию по теме "Рисование материалов", отработали рисование материалов на нескольких примерах.

Практическое задание: отрисовали 2 объекта или персонажа с выбранной текстурой или материалом.

День второй

Семинар по современной мультипликации

- Познакомились с авторами современных мультипликационных студий;
- Изучили стилистику современной мультипликации;
- Знакомство с фан-арт;
- Практика рисования - создание своего фан-арта.

Результат занятия: научились выделять и сравнивать стилистику, методы рисования и подходы к пониманию сюжета мультфильма для разных студий.

Практическое задание: отрисовать свой фан-арт.

День третий

Коллаборация

- Знакомство с понятием арт-коллаборация;
- Примеры и варианты коллабораций художников;
- Демонстрация и практика рисования - коллаборация с преподавателем.

Результат занятия: изучили понятие арт-коллаборации, познакомились с примерами коллабораций в digital art.

Практическое задание: отрисовка сюжетной работы с персонажем в коллаборации с преподавателем.

День четвертый

Иллюстрация с объектом освещения

- Влияние света на объект;
- Создание эффекта свечения в Photoshop;
- Рисование времени суток.

Результат занятия: познакомились с методами и теорией в рисовании времени суток, на практике отработали методы изображения освещения.

Практическое задание: создать иллюстрацию с освещением.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 5-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Иллюстрация в технике "дудлинг"

- Разбор понятия "дудлинг";
- Виды и приемы техники дудлинг;
- Рисование сложного дудлинга;
- Демонстрация и практика рисования в технике дудлинг.

Результат занятия: познакомились с методами и теорией рисования в технике дудлинг, на практике отработали методы рисования в данной технике.

Практическое задание: отрисовка собственной иллюстрацию в технике дудлинг.

День второй

Книжная иллюстрация

- Основная теория по теме "книжная иллюстрация";
- Книжные миниатюры;
- Работа со шрифтами;
- Демонстрация и практика рисования - создание книжной иллюстрации.

Результат занятия: изучили теорию по теме "книжная иллюстрация", на практике применили знания по созданию книжной иллюстрации.

Практическое задание: отрисовать книжную иллюстрацию по выбранной теме.

День третий

Иллюстрация к мифам, легендам и балладам

- Теория - иллюстрация мифов, легенд и баллад;
- Книги, основанные на мифологическом сюжете и иллюстрации к ним;
- Демонстрация и практика рисования - рисование иллюстрации к мифам.

Результат занятия: изучили теорию по теме "Иллюстрация к мифам", улучшили навыки рисования на основе полученных знаний.

Практическое задание: отрисовка своей первой иллюстрации к мифу, легенде или балладе.

День четвертый

Проектная работа - сюжетная история

- Обсуждение проектных работ. Внесение корректив преподавателем;
- Демонстрация работы преподавателя;
- Практика рисования - создание собственной сюжетной работы.

Результат занятия: на практике применили все знания, полученные на занятиях курса.

Практическое задание: отрисовка своей первой сюжетной проектной работы.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 6-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Создание зина

- Зин, Арт-зин - виды и назначения;
- Работа с текстом и шрифтами;
- Этапы создания зина;
- Практика рисования - создание зина.

Результат занятия: познакомились с теорией и основными компонентами зина, на практике отработали этапы и техники создания зина.

Практическое задание: отрисовка одностраничного зина.

День второй

Иллюстрация в стиле aube blue

- Стиль aube blue и его исторические прототипы;
- Основные компоненты стиля aube blue;
- Практика рисования - создание иллюстрации в стиле aube blue.

Результат занятия: познакомились с историей стиля aube blue, научились создавать иллюстрацию в стиле aube blue.

Практическое задание: отрисовка иллюстрации в стиле aube blue.

День третий

Фирменный стиль

- Понятие фирменного стиля, его составляющие;
- Роль цвета в фирменном стиле бренда;
- Выбор идеи и последовательность отрисовки логотипа;
- Установка шрифтов в Photoshop.

Результат занятия: познакомились с составляющими фирменного стиля, разработали свой первый логотип для потенциальной компании.

Практическое задание: разработка и создание логотипа.

День четвертый

Создание открытки

- История возникновения жанра открытки;
- Тренды современных поздравительных открыток;
- Практика рисования - создание собственной открытки.

Результат занятия: повторили материал по композиции, научились придумывать концепцию и дизайн собственной открытки.

Практическое задание: выбор идеи открытки, компоновка идеи и рисунка.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 7-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Создание мокапа

- Знакомство с мокапами;
- Отбор работ для выставки-презентации созданных работ;
- Структура мокапа psd формата;
- Подготовка нескольких мокапов для выставки.

Результат занятия: отобрали работы для выставки-презентации, изучили технику работы с мокапами.

Практическое задание: создание мокапов с работами для выставки.

День второй

Презентация работ

- Объяснение правил проведения презентации;
- Раздача ролей и репетиция выступлений;
- Проводим выставку работ;
- Практика рисования - создание персонажа-талисмана выставки.

Результат занятия: провели выставку работ, созданных на курсе, отработали навык публичных выступлений.

Практическое задание: участие в презентации работ, отрисовка персонажа-талисмана выставки.

День третий

Персонаж в реальности

- Совмещение реальности и анимации в изобразительном искусстве и кино;
- Выбор фона, сюжета и референсов;
- Практика рисования персонажа в реальной локации.

Результат занятия: научились совмещать реальную среду и рисованного персонажа на своих иллюстрациях.

Практическое задание: отрисовка выбранного персонажа в реальной локации.

День четвертый

Объединение растений и животных

- Игра-угадайка по теме совмещения растений и животных;
- Выбор сюжета иллюстрации с помощью рандомайзера;
- Практика рисования - создание стилизованного персонажа.

Результат занятия: развили навыки стилизации путем совмещения объектов природы и живых существ, отрисовали персонажа по заданной теме.

Практическое задание: рисование персонажа по теме "объединение растений и животных".

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 8-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Эффект в 3D Photoshop

- Программы для 3D-рисования;
- Инструменты Photoshop для 3D-эффекта;
- Практика рисования - демонстрация и отрисовка персонажа с эффектом 3D.

Результат занятия: изучили работу с 3D в Photoshop, научились изображать персонажа с применением эффекта 3D.

Практическое задание: отрисовка персонажа, применение эффекта 3D, рендер работы.

День второй

Проектная работа: дизайн игровых карт

- Виды игровых карт;
- Работа с подбором цветовых сочетаний;
- Правильная компоновка элементов дизайна карты;
- Практика рисования: разработка дизайн проекта карт.

Результат занятия: познакомились с основными видами и структурой композиции игровых карт, осуществили проектную работу.

Практическое задание: разработка и рисование дизайн-проекта 3х карт.

День третий

Игровое занятие : кибер-панк

- Cyberpunk стилистика и её применение;
- Подбор объектов для иллюстрации - игровой рандомайзер;
- Практика рисования иллюстрации в стилистике Cyberpunk.

Результат занятия: изучили новое направление и в игровой форме создали иллюстрацию по теме киберпанк.

Практическое задание: случайный выбор компонентов для иллюстрации и её отрисовка.

День четвертый

Занятие-семинар по современным играм и игровому дизайну

- Знакомство с современными популярными играми, их историей, стилистикой;
- Разбор игровых концепт-артов;
- Практика рисования - отрисовка персонажа в стилистике выбранной игры.

Результат занятия: познакомились с популярными играми, разобрали их игровые концепт-арты.

Практическое задание: рисование персонажа (своего или существующего) в стилистике выбранной игры.

Курс «Digital Art: рисование на планшете». 9-й модуль

Цель курса: познакомить с многообразием творческих стилей и приемов в Digital Art, научить обработке изображений в Adobe Photoshop, создать портфолио творческих работ, привести к формированию собственного творческого стиля в иллюстрации.

Программа курса:

День первый

Покадровая анимация в Adobe Photoshop. Часть 1

- Анимационные студии, работавшие с покадровой анимацией;
- Теория покадровой анимации в Photoshop;
- Работа над сюжетом короткой gif-истории.

Результат занятия: изучили теорию покадровой анимации, обсудили сюжет будущей истории. приступили к созданию своей истории.

Практическое задание: создание чернового варианта покадровой gif-истории.

День второй

Покадровая анимация в Adobe Photoshop. Часть 2

- Продолжение работы над созданием gif-истории;
- Работа с чистовым лайном, покрас анимации, сохранение в правильном формате;
- Представление своих анимаций.

Результат занятия: окончание работы над созданием анимации и её презентация.

Практическое задание: создание чистового варианта покадровой gif-истории.

День третий

Подготовка к выставке-презентации работ финального занятия

- Объяснение правил проведения презентации финального занятия;
- Знакомство с ролями, получение индивидуальных заданий;
- Сбор работ, создание мокапов, объединение в одну презентацию.

Результат занятия: подготовились к презентации работ для финального занятия, получили индивидуальные задания.

Практическое задание: приступили к подготовке выставки-презентации, определили роли и собрали мокапы с общей презентацией.

День четвертый

Выставка-презентация работ

- Определение порядка выступлений и тайминга;
- Мини-репетиция с проверкой готовности всех необходимых материалов и индивидуальных заданий;
- Выступление-презентация работ;
- Подведение итогов курса и перспективы дальнейшего обучения и развития в направлении Digital Art.

Результат занятия: провели выставку работ, созданных на курсе, отработали навык публичных выступлений, получили рекомендации по дальнейшему обучению в сфере Digital Art.

Практическое задание: подготовка и участие в презентации работ.