МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА», ФИЛИАЛ – ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА»

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ
ЧАЙКА

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ДОЛ «Чайка»
_____ Ю.Я. Коваленко
28 мая 2026 г

МАСТЕРСКАЯ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности
Возраст обучающихся: 7-17 лет.
Срок реализации: 1 смена

Автор - составитель:
Кузнецова Анна Гарольдовна,
учитель изобразительного искусства,
педагог-психолог,
педагог дополнительного образования

Принято:
на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от 28.05.2026г.

г. Екатеринбург
2026 г.

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Выбор данной программы обосновывается несколькими причинами. Во-первых, она способствует развитию творческих способностей детей, мотивирует к познанию и творчеству.

Во-вторых, программа формирует понимание основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

В-третьих, программа обеспечивает эмоциональное благополучие учащихся, приобщает их к общечеловеческим ценностям, формирует художественный вкус и оценочные критерии. Кроме того, участники программы получают практическую пользу, овладевая навыками работы с инструментами и материалами, которые могут быть полезными в повседневной жизни.

Правовые вопросы данной программы регламентируются различными законами и нормативными актами, к которым относятся:

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р).
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Пост № 41 об утв. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам (утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629);
- Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI);
- Конституция Российской Федерации от 05.02.2014 № 2 ФКЗ, от 05.02.2014 № 11-ФКЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей развития Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и развития талантов;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61573);

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва;
- Указ Президента Постановление Правительства Свердловской области № 900-ПП от 7.12.2007 «ОБ утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»;
- Устав МАУ ДОЛ «Чайка».

1.2 **Актуальность программы.**

Данная программа предназначена для обучения детей и подростков основным навыкам изобразительного искусства, созданию иллюстраций и оформление своих работ в книгу (журнал). Программа предполагает создание детьми творческих работ посредством художественных материалов, ориентируясь на примеры. Такой подход позволяет сделать обучение более массовым и доступным. Преимуществом данной программы является то, что она ориентирована на детей любого уровня подготовки, что способствует развитию творческой активности детей. Программа поделена на возрастные категории по принципу «от простого к сложному», что помогает наиболее эффективно усваивать знания, умения, навыки и применять их на практике в «Чайке», но и после приезда домой. Кроме того, программа способствует развитию личности детей, стимулирует их творческое мышление и самовыражение.

В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве существенных требований называются задачи обеспечения самоопределения личности, создание условий для её самореализации. Программа соответствует задачам, обозначенным в Стратегии развития воспитания в РФ и федеральных проектах («Успех каждого ребенка»), так как направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, их самореализацию и формирование навыков командной работы в каникулярный период.

Это не просто способ досуга, а мощный инструмент развития soft skills. Программа учит детей не только потреблять готовый продукт, но и создавать его. В процессе создания ребенок выступает в роли сценариста, художника-иллюстратора, дизайнера .

Летний лагерь — это уникальная среда временного детского коллектива, где традиционно решаются задачи оздоровления и отдыха. Однако современные требования к детскому отдыху (в том числе в рамках концепции развития дополнительного образования) диктуют необходимость наполнения смены развивающим, продуктивным содержанием.

1.3. Направленность программы

Программа «Мастерская книжной иллюстрации» имеет художественно-эстетическую направленность. Направлена на организацию работы групп детей в возрасте 7 - 17 лет в условиях летнего оздоровительного лагеря, для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются теоретические и практические занятия. Программа направлена на развитие творческих способностей детей и освоение основ художественной деятельности и техник создания иллюстраций. Она стимулирует участников проявлять свой творческий потенциал, развивает их способность мыслить самостоятельно и осуществлять творческую деятельность.

1.4 Цель и задачи программы

Цель программы:

Создать условия для творческой самореализации детей через освоение навыков книжной иллюстрации и создание собственной авторской книги — от замысла до готового макета, сочетающего текст и визуальные образы.

Задачи программы:

Образовательные:

- познакомить с основами книжной графики и ролью иллюстрации в восприятии текста;
- изучить основные виды книжных иллюстраций (титульный лист, заставки, полосные иллюстрации, концовки);
- освоить базовые принципы композиции и цветоведения применительно к книжному дизайну;
- обучить техникам создания иллюстраций в разных художественных материалах (акварель, гуашь, графика, коллаж и др.);
- сформировать навыки работы с форматом книжной страницы и разворотом;
- познакомить с творчеством известных книжных иллюстраторов и разными стилями книжной графики.

Развивающие:

- развить художественное воображение и фантазию при создании персонажей и сцен;

- совершенствовать мелкую моторику и графические навыки через работу с разными художественными материалами;
- развить наблюдательность и способность передавать детали окружающего мира в иллюстрациях;
- стимулировать познавательный интерес к литературе и изобразительному искусству;
- развить навыки планирования творческой работы: от идеи и набросков до завершённого макета книги;
- способствовать развитию пространственного мышления при работе с разворотами и структурой книги.

Воспитательные:

- воспитать эстетический вкус и уважение к книжному искусству;
- сформировать бережное отношение к результатам своего и чужого творческого труда;
- развить чувство ответственности за выполнение коллективного проекта (сборник авторских книг);
- укрепить уверенность в собственных творческих силах через создание законченного продукта — собственной книги;
- воспитать навыки сотрудничества, взаимопомощи и конструктивного обсуждения творческих работ.

Практические:

- научить создавать серию согласованных иллюстраций к собственному или выбранному тексту;

- отработать навыки разработки художественного образа персонажа и передачи его характера через изображение;
- сформировать умение сочетать текст и изображение на странице, соблюдая баланс читаемости и визуальной выразительности;
- создать индивидуальный авторский макет книги (3–5 разворотов) и коллективный сборник «Наши авторские книги»;
- подготовить и провести итоговую выставку работ «Галерея авторских книг» с презентацией своих проектов.

1.5. Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты

1. Творческая самореализация и уверенность

- осознание своих художественных способностей и возможностей;
- преодоление страха «чистого листа» и боязни ошибок в творчестве;
- формирование уверенности в способности создать собственную книгу с иллюстрациями;
- развитие мотивации к дальнейшему творческому самовыражению.

2. Эстетическое и эмоциональное развитие

- развитие художественного вкуса и чувства прекрасного;
- способность видеть красоту в окружающем мире и передавать её через иллюстрации;
- умение выражать свои эмоции и настроение через художественные образы;

- формирование эмоциональной отзывчивости — способности передавать чувства героев и атмосферу истории через рисунок.

3. Саморегуляция и волевые качества

- развитие усидчивости и концентрации внимания при работе над иллюстрациями и книгой;
- формирование терпения и настойчивости в достижении творческого результата;
- умение доводить начатое дело до конца (от наброска до готовой книги);
- развитие самодисциплины через соблюдение этапов работы и сроков выполнения заданий.

4. Коммуникативные и социальные навыки

- умение сотрудничать при создании коллективного сборника «Наши авторские книги»;
- навыки конструктивного обсуждения работ: давать и принимать обратную связь без обид;
- развитие толерантности к разным художественным стилям и идеям;
- укрепление дружеских связей через совместное творчество и обмен идеями.

5. Познавательная активность и любознательность

- пробуждение интереса к книжной графике, иллюстрациям и профессиям в сфере искусства;
- развитие наблюдательности и внимательности к деталям (при создании персонажей и пейзажей);
- стимулирование исследовательского интереса: экспериментирование с техниками, материалами, стилями;

- расширение кругозора через знакомство с работами известных иллюстраторов и разными жанрами литературы.

6. Индивидуальность и креативность

- формирование собственного художественного стиля в иллюстрациях;
- развитие фантазии и воображения при придумывании сюжетов и персонажей;
- смелость в проявлении творческой инициативы и нестандартных решений;
- умение находить оригинальные способы передачи смысла текста через изображение.

7. Ценностные ориентации и отношение к труду

- воспитание уважения к своему и чужому творчеству (авторство, уникальность идеи);
- формирование бережного отношения к материалам и инструментам;
- развитие ответственности за результат своей работы и вклад в коллективный проект;
- привитие любви к книге как произведению искусства и источнику знаний.

8. Адаптация и стрессоустойчивость

- приобретение опыта публичных выступлений (презентация своей авторской книги на выставке);
- снижение тревожности через творческую деятельность и поддержку группы;
- формирование позитивного отношения к ошибкам как части творческого процесса;

- развитие гибкости мышления: умение адаптироваться к новым задачам и корректировать работу.

Метапредметные результаты освоения программы

1. Познавательные УУД. Дети научатся:

- искать и отбирать информацию для создания иллюстраций (изучать референсы, анализировать работы художников-иллюстраторов);
- наблюдать и фиксировать детали окружающего мира для использования в рисунках;
- сравнивать разные стили книжной графики и обосновывать выбор подходящего стиля для своей истории;
- устанавливать связи между текстом и визуальным образом (как передать настроение, характеры героев через изображение);
- планировать этапы работы над серией иллюстраций — от набросков до финального оформления;
- анализировать свои и чужие работы, выделять сильные стороны и зоны роста;
- преобразовывать словесные образы в визуальные (текст → эскиз → готовая иллюстрация).

2. Регулятивные УУД. Дети освоят:

- постановку творческой задачи на основе авторского текста;
- составление плана работы над иллюстрацией и его выполнение;
- распределение времени на разные этапы создания книги (наброски, эскизы, проработка деталей, оформление);

- самоконтроль в процессе рисования: проверку пропорций, композиции, соответствия иллюстрации тексту;
- внесение коррективов в работу на основе обратной связи (от педагога и сверстников);
- оценку результата: насколько иллюстрация передаёт замысел и соответствует тексту;
- управление эмоциональным состоянием в ситуации творческих трудностей (страх «чистого листа», неудача на этапе эскиза и т. д.).

3. Коммуникативные УУД. Дети будут уметь:

- обсуждать замысел и идеи с педагогом и другими участниками программы;
- конструктивно высказывать мнение о работах сверстников («что понравилось», «что можно улучшить», «как это влияет на восприятие истории»);
- принимать обратную связь без обид, использовать замечания для улучшения своей работы;
- договариваться в группе при создании коллективного сборника «Наши авторские книги» (распределять роли, согласовывать стиль, компоновать страницы);
- презентовать свою авторскую книгу на итоговой выставке: кратко рассказать о сюжете, объяснить выбор стиля и цветовой гаммы;
- задавать уточняющие вопросы, если задача неясна или требуется дополнительная информация.

4. Творческое и критическое мышление. Дети разовьют:

- воображение и фантазию — способность придумывать оригинальные образы персонажей и сцен;

- гибкость мышления — умение пробовать разные художественные решения для одной задачи;
- оригинальность — поиск нестандартных подходов к оформлению страниц, титула, заставок;
- способность видеть целое (книгу) и части (отдельные иллюстрации), понимать их взаимосвязь;
- критическое осмысление: сравнение своего замысла с результатом, осознание прогресса в творчестве.

5. Информационные и технологические навыки. Дети получат опыт:

- работы с разными источниками вдохновения (книги, природа, фотографии, музейные репродукции);
- использования простых цифровых инструментов для фиксации идей (фото набросков, поиск референсов);
- организации личного творческого архива (хранение эскизов, подбор цветовых палитр, сбор образцов текстур);
- представления результатов в разных форматах (бумажный макет книги, презентация на выставке).

Предметные результаты освоения программы «Мастерская иллюстраций или галерея авторской книги»

1. Знания. Дети будут знать:

- особенности книжной иллюстрации и её роль в восприятии текста (как изображение дополняет и раскрывает смысл произведения);
- основные жанры книжной графики (иллюстрация титула, заставки, полосная иллюстрация, концовка);
- принципы композиции в книжной иллюстрации (соотношение текста и изображения, формат иллюстрации, связь с разворотом книги);

- основы цветоведения применительно к книжной графике (выбор цветовой гаммы под настроение текста, работа с ограниченной палитрой);
- этапы создания серии иллюстраций к одному произведению (от общего замысла к отдельным страницам);
- примеры работ известных книжных иллюстраторов (И. Я. Билибин, В. М. Конашевич, Ю. А. Васнецов, Т. А. Маврина и др.).

2. Практические умения. Дети научатся:

- создавать иллюстрации, соответствующие стилю и настроению авторского текста;
- разрабатывать единый стиль для серии иллюстраций (персонажи, цветовая гамма, техника исполнения);
- работать с форматом книжной страницы (учитывать поля, размещение текста);
- передавать характеры персонажей через мимику, позу, костюм и окружение;
- использовать разные художественные техники для разных типов иллюстраций (акварель для фона, графика для деталей, коллаж для декоративных элементов);
- смешивать цвета и создавать гармоничные палитры, подходящие к атмосфере произведения;
- аккуратно выполнять технические элементы оформления (рамки, виньетки, буквицы).

3. Навыки создания иллюстраций к книге. Дети смогут:

- делать наброски и эскизы персонажей и сцен на основе авторского текста;

- создавать раскадровку (план иллюстраций) для короткой авторской истории (5–7 ключевых сцен);
- иллюстрировать отдельные эпизоды, сохраняя единство стиля и композиции на всех страницах;
- передавать эмоции и атмосферу текста через цвет, композицию и детали;
- строить простейшую перспективу для создания глубины пространства на иллюстрации;
- оформлять титульный лист и концовку книги в едином стиле с остальными иллюстрациями;
- сочетать текст и изображение на развороте (учитывать читаемость и визуальную гармонию).

4. Итоговые работы

К концу программы каждый участник создаст:

- серию из 5–7 иллюстраций к собственной короткой истории или сказке (с единым стилем и цветовой гаммой);
- макет авторской книги (3–5 разворотов) с текстом и иллюстрациями, оформленный в едином стиле;
- титульный лист с авторской подписью и декоративными элементами;
- коллективный сборник «Наши авторские книги» (каждый участник вносит свою историю с иллюстрациями);
- работу для итоговой выставки «Галерея авторских книг» с кратким описанием замысла и процесса создания.

5. Рефлексия и оценка. Дети освоят:

- самоанализ серии иллюстраций: соответствие общему замыслу, единство стиля, передача настроения текста;

- устную и письменную оценку своих и чужих работ по критериям: «читаемость образа», «соответствие тексту», «оригинальность решения», «техническое исполнение»;
- объяснение выбора художественных средств в своей работе (например: «Я использовал тёмные тона и резкие линии, чтобы передать тревогу героя»);
- внесение корректив в иллюстрации на основе обратной связи (от педагога и сверстников).

Конечный продукт: Готовая иллюстрированная книга, созданная командой или индивидуально.

Уровень освоения программы: базовый.

Адресат программы: Дети, отдыхающие в загородном лагере 7 - 17 лет. Набор детей в группы осуществляется по желанию.

Количество обучающихся в группе 12 - 15 человек.

Объем освоения программы: Главное отличие лагерной смены от годового кружка — это концентрация, скорость получения результата и игровая форма подачи. За 21 день ребенок должен пройти полный цикл: от знакомства до готового продукта, который он увезет домой.

Срок реализации программы: 21 день (3 недели).

Периодичность и продолжительность занятий: Смена — 21 день, предполагается, что занятия идут каждый день, но с учетом общелагерных мероприятий, оптимально — 10-12 занятий по 1 часу (60 минут).

Форма обучения: очная.

Особенности организации образовательной деятельности:

Организация образовательной деятельности в загородном детском лагере имеет принципиальные отличия от школьной системы или городского кружка. Эти особенности необходимо учитывать при реализации программы «Мастерская книжной иллюстрации», чтобы достичь максимального педагогического эффекта и сохранить оздоровительную направленность детского отдыха.

Для стационарных организаций отдыха с круглосуточным пребыванием характерна всеобщность и взаимосвязь всех процессов, непрерывное включение детей в воспитывающее пространство и высокая интенсивность коммуникативной нагрузки. Это создает уникальные возможности для погружения в проектную деятельность по созданию своей авторской иллюстрированной книги.

В условиях лагеря особенно важен принцип свободы выбора. Применительно к программе это означает:

- Право выбора темы и жанра создаваемой книги;
- Возможность выбора ролевой позиции в проекте (автор текста, иллюстратор, дизайнер, редактор, декоратор, переплетчик, фотограф, продюсер проекта, презентатор, консультант по деталям);
- Вариативность темпа освоения материала и сложности проекта.

Методологической основой воспитательной работы в лагере является системно-деятельностный подход, который подразумевает организацию деятельности, где главное место отводится активной, разносторонней, самостоятельной познавательной деятельности ребенка. В программе «Мастерская иллюстраций или галерея авторской книги» это реализуется через полный цикл создания продукта: от идеи до готовой книги.

Главным ориентиром деятельности является личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних и внешних образовательных продуктов. Внешним продуктом выступает готовая книга, внутренним — освоенные компетенции по данному проекту.

В загородном лагере дети находятся в условиях временного детского коллектива, что накладывает отпечаток на организацию образовательной деятельности. Состав детей каждой смены различен, поэтому программа должна быть гибкой и учитывать:

- Разновозрастной состав участников;
- Разный уровень начальной подготовки;
- Необходимость быстрого формирования команд для проектной работы по созданию книги.

Программа может быть интегрирована с воспитательной системой лагеря. Согласно Федеральной программе воспитательной работы, в лагере реализуются различные направления воспитания. Программа «Мастерская книжной иллюстрации» органично вписывается в эту структуру. Например:

Направление воспитания	Реализация в программе
Гражданское воспитание	Создание книг, посвященных истории России, малой Родине
Патриотическое воспитание	Разработка иллюстраций книг на краеведческом материале лагеря и региона
Духовно-нравственное	Иллюстрации книг на тему дружбы, взаимопомощи, семейных ценностей
Эстетическое воспитание	Дизайн книг, художественное оформление компонентов
Трудовое воспитание	Создание материального продукта своими руками
Познавательное	Изучение иллюстрирования книжных изданий, цветовых решений, написание своей истории

Обязательна и интеграция с ключевыми мероприятиями лагеря. Программа не существует изолированно — она должна быть встроена в общий план воспитательной работы. Возможные точки интеграции:

- Тематические дни лагеря — создание книг, иллюстраций под тему дня (День России — игра о символах страны, День экологии — игра о сортировке отходов);
- Общелагерные мероприятия — презентация авторской книги на итоговой ярмарке;
- Отрядные дела — командная работа над общим календарем, афишей, постером, книгой.

В лагере естественным образом формируются разновозрастные коллективы. Это преимущество программы, так как творчество, создание проекта— сфера, где ценятся разные взгляды и опыт. Возможна организация:

Смешанных команд (младшие — генераторы идей и художники, старшие — проектируют, редактируют, создают макеты);

Взаимообучения (старшие помогают младшим с технически сложными элементами).

Вывод:

Программа «Мастерская книжной иллюстрации» в летнем лагере сегодня актуальна как никогда, поскольку она закрывает сразу несколько потребностей: потребность ребенка в творчестве и признании, потребность родителей в безопасности и продуктивном досуге, и потребность педагогического коллектива в инструменте для сплочения временного детского коллектива.

Организация образовательной деятельности по программе «Мастерская книжной иллюстрации» в загородном лагере требует учета специфики временного детского коллектива, режимных моментов, интеграции с общей воспитательной системой. При правильной организации программа становится не просто кружком по интересам, а системообразующим

элементом смены, обеспечивающим продуктивную занятость детей, развитие soft skills и создание осязаемого результата — авторской иллюстрированной книги, которую ребенок увозит домой как память о лагере.

Программа разработана специально для реализации дополнительного образования в условиях загородных лагерей. Реализует ее педагог дополнительного образования.

1.3 Содержание программы

Концепция кружка: Ребята попадают в «Мастерскую разработки авторских книг». Им предстоит пройти путь от идеи, проектирования до готовой работы. В конце смены — «Галерея авторских книг» или «Презентацию авторской книги», где каждый представляет свой шедевр.

Учебно-тематический план представлен по дням. Смена разбита на 3 этапа: «Аналитика», «Проектирование», «Производство и защита».

В таблице указаны временные значения по теоретической и практической части занятия, где 0,25ч =15 мин.; 0,75ч= 45 мин.; 1= 60 мин.

Учебно-тематический план для смены 21 день

№ п/п	Темы занятий	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		теория	практика	всего	
Неделя 1: Знакомство и Аналитика Задачи: Погружение в тему, проба пера, создание эскизов					
1.1	День 1. Вводное: «Книга как единство текста и изображения» Знакомство с программой, историей и современными тенденциями книжной иллюстрации, постановка цели — создать авторскую книгу (5–7 разворотов).	0, 25	0,75	1	Лекция-беседа; Игры на знакомство; Игра угадайка. Проверка быстрых набросков на тему «Моя книга»; устный опрос: «Какую тему для

					своей книги ты выбрал и почему?».
1.2	День 2. «Придумываем историю» Мозговой штурм, основы драматургии (завязка, кульминация, развязка), создание синопсиса и раскадровки.	0,25	0,75	1	оценка участия в мозговом штурме; проверка сюжета по критериям: логичность, оригинальность, наличие конфликта и развязки; анализ раскадровки (5–7 ключевых сцен) по критериям: последовательность, визуальная выразительность
1.3	День 3. «Создаём персонажей» Анализ характеров героев через внешний вид, мимику, позу; работа с архетипами персонажей.	0,25	0,75	1	проверка эскизов героев (3–4 варианта) по критериям: выразительность, соответствие характеру, проработка деталей; презентация персонажей в мини-группах с обоснованием выбора визуальных решений; самооценка: «Какой персонаж получился наиболее ярким и почему?».

1.4	День 4. «Мир истории: пейзажи и интерьеры» Основы композиции (передний, средний, задний план), перспектива и масштаб в книжной иллюстрации.	0,25	0,75	1	проверка зарисовок локаций по критериям: передача пространства, соблюдение пропорций, детализация; анализ цветовой гаммы для разных сцен (тёплые/холодные тона) с пояснением выбора; мини-опрос: «Как цвет влияет на настроение сцены?»
1.5	День 5.«Виды книжных иллюстраций» Титульный лист, заставки, полосные иллюстрации, концовки, буквицы; составление раскадровки и эскиза титула.	0,25	0,75	1	тест на знание видов иллюстраций (соотнесение термина и примера); проверка раскадровки (5–7 сцен) по критериям: соответствие сюжету, композиционная целостность; оценка эскиза титульного листа по критериям: читаемость, эстетика, отражение темы книги.
	Итого в часах по разделу	1,25	3,75	5	
Неделя 2: Проектирование					

Задачи: Создание цветовых иллюстраций и компоновка текста, титул					
2.1	День 6. «Техники иллюстрации: графика» работа с графическими материалами (карандаши, линеры, маркеры, тушь), приёмы линий, штриховки, точечной техники.	0,25	0,75	1	наблюдение за выполнением упражнений на линии и штрихи; проверка чёрно-белой иллюстрации по критериям: чёткость линий, передача объёма, соответствие сцене из раскадровки; взаимооценка: «Что удалось лучше всего в работе товарища?».
2.2	День 7. «Техники иллюстрации: цвет» Тема: основы цветоведения (цветовой круг, гармония, контраст), работа с акварелью и гуашью (заливки, градиенты, «по-сырому»).	0,25	0,75	1	проверка цветной иллюстрации по критериям: чистота цвета, гармоничность палитры, аккуратность исполнения; анализ цветового решения с пояснением: «Почему выбраны эти цвета для сцены?»
2.3	День 8. «Смешанная техника» Тема: сочетание графики и цвета, добавление коллажа или аппликации, доработка иллюстраций.	0,25	0,75	1	наблюдение за экспериментами с техниками; проверка 2–3 иллюстраций по критериям: оригинальность сочетания

					техник, целостность образа, аккуратность; мини-выставка с комментариями: «Я использовал… технику, потому что…».
2.4	День 9 «Макет книги: основы вёрстки» Тема: принципы компоновки текста и изображения, поля, отступы, модульная сетка, выбор шрифтов.	0,5	1,5	2	проверка макета 2 разворотов по критериям: баланс текста и изображения, читаемость, соблюдение полей; обоснование выбора шрифтов и их соответствия стилю книги; корректировка макета с учётом замечаний педагога и команды.
	День 10. «Оформление титула и обложки» Элементы титульного листа, дизайн обложки (композиция, акцент, цветовая доминанта).				проверка титульного листа и обложки по критериям: эстетика, читаемость, отражение темы; презентация вариантов в группе с аргументацией выбора решений; взаимооценка: «Какая обложка

					наиболее привлекательна и почему?».
2.5	День 11. «Детали: буквицы, заставки, виньетки» История и роль декоративных элементов, стилизация под общий стиль книги.	0,25	0,75	1	проверка буквиц, заставок, виньеток по критериям: соответствие стилю, аккуратность, оригинальность; перенос элементов на листы с оценкой целостности оформления; мини-игра: «Найди декоративный элемент в реальной книге».
	Итого в часах по разделу	1,5	4,5	6	
Неделя 3: Финал и Презентация Задачи: Довести книгу до полной готовности, подготовить презентацию					
3.1	День 12. «Сборка книги» Способы скрепления листов (нить, скрепки, спираль), изготовление мягкой/твёрдой обложки, декорирование .	0,25	0,75	1	наблюдение за процессом сборки; проверка готовой книги по критериям: прочность скрепления, аккуратность обложки, эстетика корешка; самооценка: «Что было самым сложным при сборке и как ты это преодолел?».

3.2	День 13.«Редактирование и доработка» Тема: проверка текста и иллюстраций, корректировка по обратной связи, дорисовка деталей.	0,25	0,75	1	проверка финальной версии книги по критериям: полнота, логичность, качество иллюстраций, читаемость текста; лист самооценки: «Я исправил…, потому что…»; взаимопроверка: «Что можно улучшить в книге товарища?».
3.3	День 14. «Готовимся к выставке» Фотографирование разворотов, создание презентации/постера, репетиция рассказа о книге.	0,25	0,75	1	проверка выставочных материалов (постер, этикетка) по критериям: информативность, эстетика; репетиция выступления (2–3 минуты) по критериям: уверенность, чёткость речи, раскрытие концепции; мини-анкета: «Что я хочу рассказать о своей книге на выставке?».

3.4	День 15. «Итоговая выставка „Галерея авторской книги» Презентация книг, голосование за номинации, рефлексия, вручение сертификатов.	0,25	0,75	1	итоговая выставка с голосованием за номинации («Лучшая концепция», «Самая оригинальная иллюстрация», «Лучший дизайн книги»); рефлексия: заполнение анкеты «Что я узнал, чему научился, что хочу сделать дальше?»; комплексная оценка педагога по критериям: активность на занятиях, качество книги, умение презентовать работу; вручение сертификатов об участии и рекомендаций для портфолио.
		1	3	4	
	ИТОГО	**3,75**	**11,25**	**15**	

Содержание учебно-тематического плана

Занятие 1. Вводное: «Книга как единство текста и изображения»

- знакомство с программой и правилами безопасности;
- беседа о роли иллюстрации в книге;
- просмотр примеров книг с разными стилями иллюстраций (Билибин, Васнецов, современные авторы);
- игра «Угадай книгу по иллюстрации»;
- постановка общей цели: создать свою авторскую книгу.

Занятие 2. «Придумываем историю»

- мозговой штурм: придумывание сюжетов для книги;
- выбор общей темы для группового проекта или индивидуальных историй;
- наброски первых идей и персонажей в блокнотах;
- распределение ролей в команде.

Занятие 3. «Герои оживают: рисуем персонажей»

- анализ характеров героев через внешний вид;
- упражнения на передачу эмоций через мимику и позу;
- создание эскизов главных и второстепенных персонажей;
- обсуждение и отбор лучших вариантов.

Занятие 4. «Мир вокруг героев: пейзажи и интерьеры»

- зарисовки природы и помещений с натуры или по воображению;
- основы композиции: передний, средний и задний план;
- работа с масштабом и пропорциями;

- подбор цветовой гаммы для разных сцен.

Занятие 5. «Виды книжных иллюстраций»

- теория: титульный лист, заставки, полосные иллюстрации, концовки, буквицы;
- разбор примеров из реальных книг;
- выбор типа иллюстраций для своей истории;
- составление раскадровки (план из 5–7 ключевых сцен).

Занятие 6. «Техники иллюстрации: графика»

- знакомство с графическими материалами (карандаши, фломастеры, гелевые ручки, тушь);
- упражнения: линии разной толщины, штриховка, точечная техника;
- выполнение черно-белой иллюстрации к выбранной сцене.

Занятие 7. «Техники иллюстрации: акварель и гуашь»

- основы работы с красками: смешивание цветов, градиенты, заливки;
- приёмы работы «по-сырому», «сухая кисть»;
- создание цветной иллюстрации к другой сцене истории.

Занятие 8. «Смешанная техника»

- сочетание графики и акварели/гуаши в одной работе;
- добавление коллажа или аппликации;
- проработка деталей на иллюстрациях;
- самооценка и взаимооценка работ.

Занятие 9. «Макет книги: компоновка страниц»

- основы вёрстки: текст + изображение, поля, отступы;
- создание макета разворота (2 страницы) в карандаше;
- выбор шрифтов для заголовков и текста (нарисовать от руки);
- согласование общего стиля книги в команде.

Занятие 10. «Оформление титульного листа и обложки»

- элементы титула: название, автор, иллюстратор;
- дизайн обложки: композиция, акцент, цветовая доминанта;
- разработка логотипа или эмблемы книги (если проект групповой);
- создание финального варианта титула и обложки.

Занятие 11. «Детали: буквицы, заставки, виньетки»

- история и роль декоративных элементов в книге;
- эскизы буквиц (первая буква главы) и заставок;
- украшение страниц орнаментами и виньетками;
- перенос элементов на основные листы.

Занятие 12. «Сборка книги: переплёт и оформление»

- способы скрепления листов: нить, скрепки, спираль;
- изготовление мягкой или твёрдой обложки (картон + бумага);
- декорирование корешка и задней стороны;
- финальная проверка всех страниц.

Занятие 13. «Редактура и доработка»

- проверка текста на ошибки и логические нестыковки;
- корректировка иллюстраций по обратной связи;

- дорисовка недостающих элементов;
- подготовка подписей к иллюстрациям.

Занятие 14. «Готовимся к выставке»

- фотографирование страниц и разворотов;
- создание презентации или постера для выставки;
- репетиция рассказа о книге (что вдохновило, какие техники использованы);
- оформление выставочных этикеток (название, авторы, возраст).

Занятие 15. «Итоговая выставка „Галерея авторской книги»

- презентация книг перед другими отрядами/родителями;
- мини‑интервью: «Что было самым сложным? Что понравилось больше всего?»;
- голосование за «Приз зрительских симпатий»;
- вручение сертификатов об участии и памятных значков;
- рефлексия: что узнали нового, чему научились, что хотели бы сделать в следующий раз.

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Условия реализации программы

2.1.1 Материально-техническое обеспечение программы

Для успешной реализации программы Мастерская иллюстраций или галерея авторской книги» в условиях загородного лагеря необходимо следующее оснащение.

1. Помещение и мебель

Занятия проводятся в отдельной кружковой комнате или игровом помещении, оборудованном в соответствии с санитарными нормами.

- **Столы и стулья:** Достаточное количество для всех участников (из расчета 1 посадочное место на ребенка). Предпочтительны столы, которые легко моются.
- **Шкафы и стеллажи:** Для хранения расходных материалов, готовых работ (чтобы дети не потеряли свои макеты до конца смены), библиотеки книг .
- **Доска/флипчарт:** Для объяснения теоретического материала, демонстрации эскизов.
- **Хорошее освещение:** Естественное и искусственное, соответствующее нормам для творческих занятий.

2. Инструменты (индивидуальные и общего пользования)

Инструменты должны быть безопасными для детей разного возраста, храниться в специально отведенном месте (в шкафах или контейнерах).

Инструмент	Назначение	Количество/Примечание
Ножницы	Вырезание деталей из бумаги и картона	По количеству детей в группе
Линейки металлические (30-50 см)	Черчение	10-15 шт. на группу
Кисти для клея и красок	Нанесение клея, рисование	По количеству детей
Степлеры, дыроколы	Скрепление страниц правил, создание отверстий	2-3 шт.

3. Расходные материалы.

- **Бумага и картон:**

o Бумага офисная белая А4

o Бумага цветная для принтера и для творчества.

- Картон белый и цветной
- Ватман А1, А0
- Акварельная бумага А3, А4
- Бумага для черчения, крафт бумага А4

- **Канцелярия для рисования и письма:**

- Простые карандаши, ластики.
- Фломастеры, цветные карандаши, масляная пастель
- Маркеры цветные и черные, гелевые черные ручки
- Краски: гуашь, акварель
- Палитры, стаканчики, салфетки сухие, салфетки влажные
- Кисти щетина, синтетика
- Акриловые маркеры

- **Клеящие материалы:**

- Клей-карандаш
- Клей ПВА
- Скотч прозрачный и малярный

4. Технические средства обучения

Позволяют использовать современные технологии для дизайна и тиражирования.

- Ноутбук/компьютер: Для поиска идей, работы в графических редакторах.
- Многофункциональное устройство (МФУ) / Принтер. Для печати макетов.

5. Методический фонд (Библиотека книг и примеры авторских книг)

Важно иметь набор референсных книг для анализа, вдохновения.

- Распечатанные шаблоны
- Литература и подборки: Книги/журналы/распечатки с идеями для создания своей иллюстрированной книги

6. Хранение и учет

- Индивидуальные папки/коробки: Для каждого ребенка нужно предусмотреть место (полку или коробку), где будет храниться его незаконченный проект, чтобы работа не потерялась и не испортилась до следующего занятия.

2.2 Формы аттестации

Аттестация участников программы «Мастерская книжной иллюстрации» должна быть **игровой, творческой и легкой**, фиксирующей прогресс ребенка в области создания истории, художественных и дизайнерских навыков, креативности и командной работы.

1. Итоговая выставка-презентация «Моя авторская книга»

- **Формат:** публичная презентация своих книг перед группой, родителями, приглашёнными гостями.
- **Что демонстрирует участник:**
    - саму книгу (готовый продукт);
    - краткий рассказ о своей истории (сюжет, герои);
    - объяснение выбора художественных решений (почему использованы эти цвета, техника, композиция);
    - рассказ о сложностях и открытиях в процессе работы.

- **Длительность выступления:** 3–5 минут.

2. Паспорт проекта (приложение к книге)

Каждый участник сдаёт папку‑портфолио с этапами работы:

- эскизы и наброски персонажей и сцен;
- варианты композиции (раскадровка);
- цветовые схемы и палитры;
- черновики страниц;
- краткий текст «Как создавалась моя книга» (5–10 предложений): что было самым интересным, что далось труднее всего, чему научился.

3. Критерии оценки готовой книги (по 5‑балльной шкале)

Художественные критерии:

- выразительность образов (персонажи узнаваемы, эмоциональны);
- композиционное решение (баланс текста и изображения, ритм разворотов);
- цветовое решение (гармония, настроение);
- техника исполнения (аккуратность, владение материалами);
- единство стиля (все иллюстрации выдержаны в одной манере).

Структурные критерии:

- наличие всех элементов книги (обложка, титульный лист, иллюстрации к ключевым сценам, концовка);
- читаемость текста (шрифт, расположение, контраст с фоном);
- качество сборки (прочность скрепления, эстетика обложки).

Творческие критерии:

- оригинальность идеи и сюжета;
- авторская индивидуальность (узнаваемый почерк);
- вовлечённость в процесс (активность на занятиях, доработка идей).

4. Формы фиксации результатов

- **Диагностическая карта освоения программы** (заполняется педагогом):
    - уровни: высокий / средний / низкий по каждому критерию;
    - краткие комментарии («отлично передал настроение сцены»).
- **Лист самооценки** (заполняет ученик):
    - «Что у меня получилось лучше всего?»;
    - «Что было самым сложным?»;
    - «Чему я научился за время проекта?».
- **Лист взаимооценки** (заполняют одногруппники):
    - «Какая иллюстрация понравилась больше всего и почему?»;
    - «Что запомнилось в этой книге?».

5. Итоговый документ

По итогам аттестации каждый участник получает:

- **Сертификат об участии** в проекте «Мастерская книжной иллюстрации»;
- **Индивидуальную характеристику** от педагога с указанием сильных сторон и рекомендаций для дальнейшего развития;
- **Фотографию на фоне своей работы** для портфолио.

6. Дополнительные формы признания

- **Номинации выставки** (голосование участников и гостей):

- «Самая оригинальная история»;
- «Лучшая техника иллюстрации»;
- «Самый выразительный персонаж»;
- «Лучшее единство текста и картинки»;
- «Приз зрительских симпатий».

- **Размещение работ** на стенде лагеря / в соцсетях проекта с указанием автора.

2.3 Методическое обеспечение

2.3.1 Формы и методы работы

Организационные формы работы на занятии определяются педагогом в соответствии с поставленными целями и задачами и могут быть традиционными (комбинированными и практическими) и нетрадиционными: беседы, игры, праздники, конкурсы, мастер-классы и др.

В качестве методов воспитания предлагаются объяснение, убеждение, пример, воспитывающие ситуации, ситуации успеха.

К используемым методам стимулирования и мотивации следует отнести поощрение, одобрение, соревнование.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, приемов работы, наблюдение);
- практический (выполнение работы по инструкционным картам, схемам и шаблонам).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;

- эвристический – новые открытия и самостоятельный анализ полученного в результате открытия.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;

- групповой – организация работы в группах;

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий обучающимися, решение персональных проблем.

В условиях лагеря предпочтение отдается формам, не требующим длительной подготовки и репетиций, использующим экспромт как один из методов.

Рекомендуемые формы:

- Мастер-классы — краткое введение в тему с немедленным применением;
- Творческие мастерские — параллельная работа разных групп над созданием книг;
- Проектные офисы — обсуждение замыслов и результатов реализации детских инициатив;
- Библиотеки — анализ существующих книг через свой опыт;
- Презентации и защита проектов — итоговое событие с элементами конкурса.

На занятии важно создавать для детей комфортную психологическую обстановку. Испытываемые детьми вдохновение, радость открытия, самовыражение, чувство удовлетворения от преодоления трудностей и достигнутого результата способствуют их самостоятельному обращению к творчеству, формированию устойчивого интереса к разработке и созданию игр.

2.3.2 Методические советы для вожатого/педагога

1. Не давите теорией: В лагере дети хотят отдыхать. Минимум лекций (10-15 минут), максимум «руками». Всю теорию давайте через примеры.
2. Делите на группы: Младшие (7-10 лет) делают простые книжки-малышки. Старшие (14+) могут пробовать делать более сложные варианты.
3. Принцип «От простого к сложному»: Первая книга делается за 2-4 дня и обязательно должна быть завершена. Это даёт ощущение успеха.
4. Используйте лагерную тему: Книги про жизнь лагеря, про поиск сокровищ на территории, про дружбу между отрядами всегда заходят на ура.
5. Тестирование — это весело: Превратите поиск ошибок в игру. Кто нашел « (ошибку) в чужих книгах — получает жетончик.
6. Берегите работы: Подпишите все коробки, файлы в первый же день.
7. Лучшая оценка для ребенка — это увидеть, как его книгу читают, рассматривают другие дети. Сделайте акцент на том, что их работа — настоящий вклад в досуг лагеря.

2.4 Список литературы

1. Николаева Е. И. «Психология детского творчества». СПБ.: питер, 2014, 240 с. Полуянов Ю. А. «Дети рисуют». М.: Педагогика, 2000, 176 с.
2. Чернова Н. Н. «Волшебная бумага» М.:АСТ, 2005, 207 с. Шматов О. В. «Самоучитель по рисованию гуашью». М.:ЭКСМО, 2005, 80 с.
3. Выготский Л. С. «Психология развития ребенка».М.:ЭКСМО, 2016, 512
4. Визер В. В. «Живописная грамота. Основы искусства изображения». СПБ.: Питер, 2006, 192 с.
5. Хворостов, Д. А. Традиции и инновации в современном преподавании дизайна /Д. А. Хворостов // Вестник Омского государственного университета. Гуманитарные исследования. Научный журнал. — 2015. — № 4 (8). — С. 105— 111.
6. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010 Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТПресс Книга, 2009
7. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. М.. Изд-во Эксмо, 2003 Лумис, Э. «Искусство иллюстрации» / пер. с англ. — М.: Дримбук, 2020.
8. Иттен, И. «Искусство цвета» / пер. с нем. — М.: Д. Аронов, 2018.
9. Баренбаум, Е. «Дизайн персонажей» — СПб.: Питер, 2021.
10. Ратковски, Н. «Профессия — иллюстратор» — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
11. Сяопэню, Ч. «Книжная детская иллюстрация. Профессиональное пособие для начинающих художников и иллюстраторов» / пер. с кит. — М.: Эксмо, 2022.
12. Такаси, И. «История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая» / пер. с яп. — М.: Бомбора, 2023.
13. Макклауд, С. «Как создать комикс» / пер. с англ. — М.: Белый город, 2021.

14. Клеон, О. «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения» / пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
15. Мунари, Б. «Фантазия» / пер. с итал. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
16. Микалко, М. «Рисовый штурм и ещё 21 способ мыслить нестандартно» / пер. с англ. — М.: Синдбад, 2022.

Интернет-ресурсы

1. https://dzen.ru/a/YGqZnKZJ-HyREQfo
2. https://kitchendecorium.ru/accessories-decor/dekorirovanie/rospis-tarelok-sv
3. oimirukami.html https://heaclub.ru/rospis-tarelok-posudy-idei-foto-trafarety
4. https://www.livemaster.ru/topic/1874343-tochechnaya-rospis-dekorativnoj-tarelkiposhagovyj-master-klass 15
5. https://s30919665753.mirtesen.ru/blog/43476958019/Rospis-tarelok-svoimi-rukamidlya-nachinayuschih