УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы
Протокол № 3 от «27» 05 2026 г
Приказ № 43 от «27» 05 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы
_____ О.М. Сенькина

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

«Иллюстрация – искусство видеть, слышать и создавать»

Возраст учащихся: 10 - 14 лет
Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Оленина Наталья Владимировна
педагог дополнительного образования

г. Пенза, 2026 г.

Оглавление

Информационный паспорт программы 4
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 10
Пояснительная записка 10
Актуальность программы 11
Новизна программы 13
Педагогическая целесообразность 15
Отличительные особенности программы 17
Принципы реализации программы 20
Особенности и механика организации образовательного процесса 24
Адресат программы 42
Цель программы 44
Задачи программы 45
Содержание программы 45
Учебный план 1 год обучения 51
Содержание программы 1 года обучения 55
Учебный план 2 года обучения 64
Содержание программы 2 год обучения 68
Учебный план 3 года обучения 73
Содержание программы 3 года обучения 77
Планируемые результаты обучения 86
Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 117
Условия реализации программы 117
Календарный учебный график 117
Педагогические технологии реализации программы 117
Методы обучения 139
Формы организации образовательного процесса 143
Формы организации учебного занятия 147
Позиции учащихся и способы позиционного обучения учащихся 150
Алгоритм построения учебного занятия 155
Материально техническое обеспечение программы 161
Информационное обеспечение программы 167
Формы и виды аттестации и контроля 171
Способы и формы определения результатов обучения 175
Контрольно – измерительные материалы 181
Критерии оценивания предметных результатов по итогам 1 года обучения 181
Критерии оценивания предметных результатов по итогам 2 года обучения 189
Критерии оценивания предметных результатов по итогам 3 года обучения и освоения программы 200

Критерии оценивания метопредметных и личностных результатов обучения по итогам освоения программы 212

Раздел 3. Комплекс воспитательной деятельности 220

Концептуальные основания воспитательной деятельности 220

Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать» 221

Сквозные воспитательные линии 223

Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Механизмы интеграции воспитательной технологии в образовательный процесс 233

Ожидаемые воспитательные результаты 238

Карта воспитательных эффектов программы «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать» 243

Информационный паспорт программы

Наименование муниципалитета	Город Пенза
Наименование организации	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы
Полное наименование программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «*Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать*»
Механизм финансирования (ПФДО, муниципальное задание, внебюджет)	муниципальное задание
ФИО автора (составителя) программы	Оленина Наталья Владимировна
Краткое описание программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности *«Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* представляет собой целостный образовательный проект, ориентированный на планомерное развитие у учащихся системы художественного мышления и комплекса практических умений в области иллюстративного творчества, а также на формирование осмысленного отношения к визуальной культуре и процессу создания художественного образа. Содержание программы органично интегрирует изобразительное мастерство, включающее основы графики, живописи и композиции, с художественно-эстетическими дисциплинами, такими как цветоведение, основы построения перспективы, законы визуального восприятия и средства образной выразительности. Значимая содержательная линия программы посвящена развитию у учащихся восприимчивости к культурному коду родного города через изучение его архитектурно-художественного облика, природного своеобразия и исторического контекста с целью последующего претворения этих впечатлений и знаний в самостоятельные иллюстративные проекты, отражающие индивидуальное видение и авторскую позицию юного художника.
Форма обучения	Очная
Продолжительность освоения (объем)	3 года, 648 часов
Возрастная категория	10 – 14 лет
Цель программы	Формирование у учащихся основ художественно-проектной культуры и образно-рефлексивного мышления через создание индивидуальных и коллективных иллюстративных

	проектов, синтезирующих культурный код Пензенской области, личный творческий опыт и современные принципы визуальной коммуникации.
Задачи программы	***Предметные (содержательные):*** Сформировать знания об основах изобразительной грамоты, включающих композицию, цветоведение, линейную и воздушную перспективу, а также о выразительных возможностях различных графических и живописных материалов, используемых в иллюстрации. Обучить навыкам анализа визуальной среды, выявления культурно-исторических особенностей Пензенского региона, включая архитектурное наследие, народные промыслы и фольклорные традиции, как основы для создания осмысленных иллюстративных образов. Освоить методы генерации творческих идей, включая ассоциативное мышление, метафорическое моделирование и стилизацию, и их перевода в эскизные и завершенные художественные решения с использованием различных техник, среди которых акварель, тушь, гуашь, пастель, коллаж и печатная графика. ***Метапредметные (деятельностные):*** Развить навыки проектной деятельности, включающие самостоятельное планирование этапов работы над иллюстративным проектом, организацию рабочего пространства, самоконтроль на всех стадиях выполнения задания и доведение начатой работы до завершенного состояния. Сформировать критическое и системное мышление через синтез исследовательских данных, полученных в ходе работы с натурой, музейными материалами и культурными источниками, в целостный художественный образ, несущий личностный смысл и общественную значимость. Развить коммуникативные способности и опыт коллективного взаимодействия через участие в групповых проектах, требующих согласования решений, распределения ролей и совместного обсуждения промежуточных и итоговых результатов творческой деятельности. ***Личностные (ценностно-смысловые):*** Воспитать ценностное отношение к культурному наследию Пензенской области, понимание ответственности за сохранение и творческое развитие образа родного города через изобразительное искусство и осознание себя продолжателем художественных традиций региона. Способствовать профессиональному самоопределению в сферах изобразительного искусства, дизайна и визуальной коммуникации

	через последовательное проживание учащимся субъектных позиций Наблюдателя, Интерпретатора и Созидателя, а также через осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории на третьем году обучения. Развить рефлексивную культуру и авторскую позицию, формирующие способность к самонаблюдению, осмыслению собственных творческих мотивов и целей, аргументированной защите собственного художественного выбора и готовности к публичному предъявлению результатов творческого труда.
Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты представлены в виде системы предметных, метапредметных и личностных достижений, соответствующих целям и задачам программы, а также возрастным особенностям учащихся на каждом году обучения. Результаты структурированы по трем уровням образования, что позволяет отслеживать динамику развития каждого учащегося и оценивать эффективность образовательного процесса в целом. **По завершении первого года** обучения учащийся демонстрирует владение базовыми изобразительными средствами графики и живописи, включая умение проводить линии разного характера, выполнять штриховку и заполнять поверхность пятном, различать основные и составные цвета, строить простой цветовой круг и использовать цветовые гармонии для передачи настроения в композиции. Учащийся способен выполнять зарисовки с натуры и по представлению, создавать композиционные эскизы, организовывать пространство листа в соответствии с основными законами композиции и завершать работу, доводя её до целостного состояния с последующим оформлением. В области проектной деятельности учащийся осваивает этапы работы над творческим заданием от сбора материала до итоговой презентации, участвует в коллективных обсуждениях и проявляет способность к самооценке собственных результатов. В ценностно-смысловой сфере учащийся демонстрирует эмоциональную отзывчивость на явления окружающего мира и произведения искусства, проявляет устойчивый интерес к творческой деятельности и бережное отношение к художественным материалам, осознает значение внимательного наблюдения как основы для создания выразительных образов. **По завершении второго года обучения** учащийся демонстрирует владение техниками многослойной акварельной лессировки, линейной графики тушью и пером, плоскостной живописи

	гуашью и коллажа, применяя их для создания выразительных композиций. Учащийся способен передавать состояние природы и атмосферу через колорит, создавать многоплановые графические композиции с проработкой фактур и плановости, разрабатывать декоративные образы сказочных персонажей в их среде обитания и использовать сочетание различных материалов в единой работе. В области рефлексивной культуры учащийся осваивает умение анализировать процесс и результат своей деятельности, выявлять причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом, аргументировать художественный выбор и воспринимать конструктивную обратную связь. В коммуникативной сфере учащийся проявляет способность к конструктивному взаимодействию в группе, участию в коллективных проектах с распределением ролей и совместным принятием решений. В ценностно-смысловой сфере учащийся демонстрирует уважение к культурному наследию и художественным традициям, осознает преемственность в искусстве и проявляет интерес к освоению традиционных техник как способу диалога с культурой прошлого. **По завершении третьего года обучения** учащийся демонстрирует способность к самостоятельному проектированию и реализации завершенного творческого проекта, включая формулировку идеи, выбор адекватных изобразительных средств, планирование этапов работы, осуществление самоконтроля и публичную защиту результата. В зависимости от выбранной образовательной траектории учащийся осваивает специфические компетенции: в траектории «Художник-исследователь» — исследование выразительных возможностей фактуры и материалов, создание мультимедийных коллажей и ассамбляжей; в траектории «Художник-режиссёр» — построение визуального нарратива, драматургию кадра и создание серийных иллюстраций; в траектории «Художник-мифотворец» — биоморфный дизайн, картографию вымышленных миров и создание целостных концепт-листов. В области рефлексивной культуры учащийся достигает уровня смыслопорождения и профессионального самоопределения, способен формулировать собственные творческие цели, аргументированно защищать авторскую позицию и планировать дальнейшее профессиональное развитие. В социальной сфере учащийся проявляет гражданскую смелость публичного высказывания, готовность к диалогу с широкой аудиторией, понимание

социальной значимости художественного творчества и ответственности за создаваемые образы. Учащийся осознает себя автором, способным на основе внимательного и эмпатичного отношения к миру создавать осмысленные, выразительные и социально значимые произведения, и рассматривает творчество как инструмент культурной коммуникации и продолжения художественной традиции.

Метапредметные результаты освоения программы включают сформированность универсальных учебных действий познавательного, регулятивного и коммуникативного характера. В познавательной сфере учащийся осваивает способы самостоятельного поиска, анализа и интерпретации художественной информации, необходимой для решения творческих задач, овладевает приемами тонального разбора, воздушной перспективы и ритма пятен в композиции, применяет знания о линейной перспективе и цветовых гармониях в практической работе. В регулятивной сфере учащийся осваивает умения целеполагания, планирования собственной творческой деятельности, самоконтроля и самооценки на всех этапах работы над иллюстративным проектом, способен ставить цель работы, составлять план последовательной деятельности от поисковых набросков до завершающей отделки и осуществлять самооценку готовой работы. В коммуникативной сфере учащийся осваивает способы конструктивного взаимодействия в процессе коллективной творческой деятельности, умение представлять результаты своего труда и участвовать в обсуждении работ товарищей, способен давать конструктивную обратную связь, аргументировать собственный художественный выбор и публично представлять результаты творческого труда.

Личностные результаты освоения программы включают сформированность мотивационно-ценностного, операционального и эмоционально-волевого компонентов. В мотивационно-ценностной сфере учащийся демонстрирует ценностное отношение к искусству и культуре, устойчивый интерес к профессиональной деятельности иллюстратора и осознание социальной значимости художественного творчества, проявляет уважение к традициям отечественной и мировой художественной культуры, к труду художников-графиков и иллюстраторов. В операциональном компоненте учащийся демонстрирует способность и готовность к самостоятельному применению освоенных знаний и умений в практической деятельности, владеет различными

	художественными техниками и материалами, планирует последовательность работы над иллюстративным проектом и доводит начатую работу до завершения. В эмоционально-волевом компоненте учащийся проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего мира и художественных произведений, развитую способность к саморегуляции, терпению, усидчивости и преодолению трудностей в творческой работе, способен принимать конструктивные замечания и использовать их для улучшения собственной работы, демонстрирует настойчивость в достижении поставленных целей и готовность к публичному предъявлению результатов своего труда.
Возможность реализации в сетевой форме	Осуществляется в сетевой форме взаимодействия
Возможность реализации в электронном формате с применением дистанционных технологий	Возможна реализация формате с применением дистанционных технологий

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать» представляет собой целостный образовательный проект, ориентированный на планомерное развитие у учащихся системы художественного мышления и комплекса практических умений в области иллюстративного творчества, а также на формирование осмысленного отношения к визуальной культуре и процессу создания художественного образа. Содержание программы органично интегрирует изобразительное мастерство, включающее основы графики, живописи и композиции, с художественно-эстетическими дисциплинами, такими как цветоведение, основы построения перспективы, законы визуального восприятия и средства образной выразительности. Значимая содержательная линия программы посвящена развитию у учащихся восприимчивости к культурному коду родного города через изучение его архитектурно-художественного облика, природного своеобразия и исторического контекста с целью последующего претворения этих впечатлений и знаний в самостоятельные иллюстративные проекты, отражающие индивидуальное видение и авторскую позицию юного художника.

по содержанию является – *художественной;*

по форме организации – *очной, групповой.*

Программа разработана в соответствии с действующими *нормативно - правовыми документами*:

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;

Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания учащихся»;

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”;

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»;

Приказ Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2 «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;

Методические рекомендации по формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей», (письмо Минпросвещения России от 29.09.2023 №АБ-3935/06);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);

Устав МБОУ ДО ДЮЦ «Звездный» г. Пенза;

«Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» МБОУ ДО ДЮЦ «Звездный» г. Пенза.

Актуальность программы

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы *«Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* обусловлена её значимостью и своевременностью в контексте современных общественных, государственных, образовательных и личностных потребностей, что подтверждается её соответствием ряду ключевых критериев, предъявляемых к образовательным программам, реализуемым на территории города Пензы.

Программа ориентирована на решение актуальных общественных задач, в частности, на *формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к культурному наследию своей малой родины.* В условиях стремительной урбанизации и цифровизации, когда возрастает риск утраты связи с историческим и культурным контекстом родного города, программа выступает действенным инструментом воспитания уважения к традициям и развития эмоциональной отзывчивости по отношению к окружающему миру. Содержательная работа с визуальным образом города Пензы, изучение его архитектурных особенностей и природного своеобразия позволяет формировать чувство сопричастности и личной ответственности за сохранение культурной среды.

Государственная значимость программы проявляется в её полном соответствии приоритетным направлениям, зафиксированным в стратегических документах Российской Федерации. В рамках реализации *Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»* программа создает условия для воспитания у учащихся ценностного отношения к историческому и культурному наследию, что является неотъемлемой частью сохранения духовной идентичности. Обращение к народным сказкам, фольклору и традиционным образам в проектных модулях «Сказочный лес» и «Чудесный сад» напрямую способствует трансляции культурных кодов и укреплению нравственных ориентиров. *Положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях*

развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и *Федерального закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»* задают вектор на создание возможностей для самореализации и развития талантов молодежи. Программа, выстроенная как система проектных модулей и вариативных траекторий, предоставляет учащимся именно такую возможность, позволяя им осознанно определять собственные творческие интересы и выстраивать индивидуальный путь в искусстве, что непосредственно поддерживает государственную цель по формированию гармонично развитой личности.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» определяет одним из ключевых направлений обновление содержания и технологий дополнительного образования. Данная программа является прямым ответом на этот вызов, поскольку в ее основе лежит технология смыслообразующего художественного опыта и технология личностно-ориентированного обучения, предполагающая осознанный выбор обучающимися одной из трех образовательных траекторий («Художник-исследователь», «Художник-режиссёр», «Художник-мифотворец»), что обеспечивает высокую степень субъектности и личностной вовлеченности учащегося.

Рассматривая социально-экономическое развитие города Пензы, программа вносит вклад в формирование у учащихся качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности и активной социальной позиции. Программа способствует развитию таких универсальных компетенций, как способность к планированию и самоконтролю, умение работать в команде, навыки аргументированной коммуникации и решения нестандартных творческих задач. В процессе коллективных проектов, таких как создание общего виммельбуха или календаря, у учащихся формируется лидерский потенциал, ответственность за общий результат и деловая активность, что напрямую соотносится с задачами подготовки молодого поколения к полноценной созидательной деятельности.

Программа специально разработана в целях сохранения традиций города Пензы и формирования патриотического самосознания детей. Содержательно это выражается в модуле «Город, в котором я живу», в рамках которого учащиеся обращаются к архитектурному наследию областного центра, выполняют зарисовки его улиц и узнаваемых памятников, осмысливая их культурную ценность. Проектные задания модуля «Чудесный сад» предполагают работу с образами природы и календаря, что находит глубокий отклик в культурно-историческом контексте Пензенской области, издавна славящейся своими садами, парками и традициями садоводства. Таким образом, программа не только знакомит учащихся с наследием, но и включает их в деятельность по его сохранению через художественную фиксацию и осмысление.

Соответствие приоритетным видам деятельности на уровне города выражается в направленности программы на сохранение, возрождение и обновление культурных ценностей. Модуль программы, посвященный печатной графике (линогравирове) и работе с традиционными материалами (пастель, соус), создает условия для возрождения интереса к традиционным художественным техникам. Вместе с тем, программа не копирует, а творчески обновляет культурные ценности, позволяя учащимся создавать уникальные современные иллюстративные интерпретации сказочных образов и городских пейзажей, что является развитием культурного диалога между прошлым и настоящим.

Реализация вариативных модулей третьего года обучения («Художник-исследователь», «Художник-режиссёр», «Художник-мифотворец») придает программе

ярко выраженный профориентационный характер на продвинутом уровне. Учащийся не просто знакомится с профессией иллюстратора, а погружается в проблемное поле, соответствующее различным аспектам художественно-проектной деятельности: от исследования материала до выстраивания драматургии визуального повествования и создания целостных вымышленных миров. Это позволяет учащимся осуществить содержательные профессиональные пробы, что является важнейшим элементом их подготовки к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути в сфере культуры и искусства.

Одним из ключевых принципов, заложенных при проектировании программы, является принцип выбора индивидуального образовательного маршрута. Начиная со второго года обучения, учащимся предлагается выбор вариативного модуля (работа с пастелью или линогравирова), а на третьем году они выходят на качественно новый уровень самоопределения, выбирая одну из трех образовательных траекторий. Такая структура позволяет каждому ребенку, с учетом его темперамента, интересов и уже проявившихся склонностей, выстроить свой уникальный путь в искусстве. Для одного учащегося приоритетным станет исследование материала и фактуры, для другого — построение динамичного сюжета и управление вниманием зрителя, для третьего — создание фантастических миров и мифов. Этот принцип не только обеспечивает высокую мотивацию, но и формирует у учащихся навык осознанного выбора и личной ответственности за результаты своего обучения, что является фундаментальной компетенцией для успешной самореализации в современном мире.

Новизна программы

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы *«Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* заключается в комплексном и системном подходе к проектированию содержания и организации образовательного процесса, что отличает её от традиционных программ изобразительного цикла. Новизна имеет как объективные, так и корпоративные проявления, отражая современные тенденции в области художественного образования и адаптируя их к условиям конкретного учреждения.

Объективная новизна программы заключается в синтезе художественного образования с элементами проектного менеджмента, рефлексивной педагогики и осознанного профессионального самоопределения, что ранее не реализовывалось в рамках типовых программ художественной направленности. В отличие от классических учебных планов, ориентированных преимущественно на передачу технических навыков изобразительной грамоты, данная программа выстраивает целостную модель воспитания личности, способной к художественному осмыслению действительности и созданию авторских визуальных высказываний. Традиционные программы иллюстрации, как правило, ограничиваются освоением отдельных техник и выполнением заданий по образцу, тогда как в представленной программе процесс обучения выстроен как последовательное проживание трех фаз воспитательной технологии «Видеть. Слышать. Создавать», каждая из которых соответствует определенной субъектной позиции учащегося — Наблюдателя, Интерпретатора и Созидателя. Такой подход, впервые примененный в систематическом виде в программе дополнительного образования, обеспечивает не только технический рост, но и глубинное личностное развитие, формируя у учащихся способность к эмпатическому восприятию, рефлексии и социально ответственному творческому действию.

Объективная новизна также проявляется в интеграции разнородных педагогических технологий в единый методический комплекс, что ранее не встречалось в типовых программах изобразительного цикла. Программа объединяет технологию развития критического и креативного мышления, технологию проектного обучения, технологию личностно-ориентированного обучения, технологию смыслообразующего художественного опыта, технологию коллективной творческой деятельности и технологию рефлексивного обучения, что создает уникальную образовательную среду, позволяющую каждому учащемуся находить собственные пути решения творческих задач. Особого внимания заслуживает оригинальная педагогическая технология «Видеть. Слышать. Создавать», разработанная автором программы специально для реализации воспитательного потенциала художественного образования. Данная технология не имеет аналогов в существующих программно-методических материалах, поскольку выстраивает образовательный процесс не как линейную передачу знаний и умений, а как циклическое проживание этапов восприятия, рефлексии и воплощения, что принципиально меняет характер взаимодействия педагога и учащихся.

Конкретизировано содержание программы относительно традиционных образовательных практик в части ее вариативности и индивидуального подхода. Впервые в рамках одной программы реализована система выбора учащимся индивидуальной образовательной траектории не только на уровне тематики проектов, но и на уровне типа художественного мышления. Третий год обучения предлагает учащимся осознанное самоопределение в области изобразительного искусства через выбор одной из трех траекторий, каждая из которых соответствует определенному складу личности и предпочтительным способам взаимодействия с материалом и смыслами. Траектория «Художник-исследователь» ориентирована на учащихся, склонных к аналитической работе, изучению свойств материалов и поиску новых фактурных решений. Траектория «Художник-режиссёр» предназначена для тех, кому ближе работа с сюжетом, драматургией и управлением вниманием зрителя. Траектория «Художник-мифотворец» адресована учащимся с развитым воображением, интересом к созданию целостных вымышленных миров. Такая вариативная структура впервые позволяет удовлетворить потребности разных типов учащихся в рамках единой образовательной программы, что является значительным шагом вперед по сравнению с унифицированными программами прошлых лет.

Дополнена традиционная модель обучения иллюстрации элементами профессиональной ориентации, реализованными через погружение учащихся в проблемное поле проектной деятельности. В отличие от стандартных профориентационных мероприятий, ограничивающихся экскурсиями и рассказами о профессиях, программа организует непосредственные профессиональные пробы: учащийся в процессе выполнения модулей оказывается в роли художника-материаловеда, художника-сценариста, художника-мифотворца, а на завершающем этапе выступает как автор итогового творческого проекта, защищая его перед аттестационной комиссией. Это позволяет не просто сформировать абстрактное представление о профессии иллюстратора, а прожить опыт самостоятельного проектирования, реализации и публичной презентации художественного произведения, что объективно расширяет границы традиционной образовательной программы.

Корпоративная новизна проявляется в адаптации интегрированного подхода к условиям Детско-юношеского центра «Звёздный» города Пензы. В программе впервые в масштабах данного учреждения объединены различные направления изобразительной

деятельности — от классической графики и живописи до коллажа и печатных техник — в единую методическую систему, основанную на принципе проектного модуля. Это позволяет выстроить преемственность между разными формами творческой деятельности, ранее существовавшими в центре как отдельные направления. Программа адаптирует современные педагогические технологии, такие как технология смыслообразующего художественного опыта и технология рефлексивного обучения, к условиям работы учреждения дополнительного образования, что ранее не практиковалось в центре на системной основе. Также впервые в данном учреждении реализована модель коллективной творческой деятельности, предполагающая создание общих продуктов — виммельбухов, календарей, альбомов эстампов, — что позволяет учащимся осваивать навыки взаимодействия и распределения ролей в процессе общей художественной работы.

Субъективная новизна программы для педагога заключается в применении оригинальных методических приемов, разработанных в процессе многолетней педагогической практики. К числу таких приемов относится система рефлексивных вопросов, направляющих метафорическое мышление учащихся, которая не встречается в учебно-методических комплектах, рекомендованных для типовых программ изобразительного цикла. Кроме того, в программу включены авторские упражнения на ассоциативное восприятие форм и цветовых пятен, а также упражнения по созданию фактурных образцов с использованием нетрадиционных материалов, таких как соль, кофе, наждачная бумага, поролон и пластиковые карты, что позволяет разнообразить методический инструментарий и повысить мотивацию учащихся на начальных этапах обучения.

Значительным нововведением является использование технологии ограничений как средства активизации творческого воображения, когда учащемуся предлагается выполнить работу в ограниченной цветовой палитре или с использованием единственного изобразительного средства. Этот метод, ранее не применявшийся в систематической форме в рамках традиционных программ обучения иллюстрации, позволяет преодолеть стереотипность мышления, стимулирует поиск нестандартных решений и помогает учащимся осознать, что ограничение является не препятствием, а ресурсом для творческого роста.

Относительно рода занятия, осуществляемого в данном объединении, новизна определяется трансформацией традиционного подхода к обучению иллюстрации как сугубо техническому ремеслу в сторону осмысленной художественно-проектной деятельности. Если в классическом понимании занятия иллюстрацией предполагали овладение навыками рисунка и живописи с последующим применением их для сопровождения текста, то в данной программе иллюстрация рассматривается как способ мышления, как инструмент познания мира и самовыражения. Привычный процесс выполнения иллюстративных упражнений дополнен этапами сбора материала, исследования, рефлексии и публичной защиты, что превращает учебное задание в полноценный проектный цикл. Традиционные для объединений изобразительного искусства формы контроля, такие как просмотры и зачеты, дополнены защитой композиционного эскиза и коллективным голосованием за приз зрительских симпатий, что существенно повышает мотивацию учащихся и приближает образовательный процесс к реальной профессиональной практике.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность *дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* заключается в её способности обеспечить целостное и гармоничное развитие личности ребенка через органичное сочетание изобразительного творчества, рефлексивной практики и проектной деятельности. Программа выступает не просто средством обучения художественным навыкам, а фундаментальным инструментом формирования у учащихся универсальных способов мышления и деятельности, необходимых для успешной самореализации в современном динамично изменяющемся мире.

Значимость программы для достижения образовательных целей определяется её направленностью на формирование у учащихся системы ключевых компетенций, выходящих за рамки узкопредметных знаний. В процессе освоения программы ребенок не только овладевает практическими умениями в области графики, живописи и коллажа, но и развивает способность к аналитическому восприятию визуальной информации, умение выстраивать причинно-следственные связи между художественными средствами и их эмоциональным воздействием на зрителя, навыки планирования и самоконтроля на всех этапах работы над проектом. Программа последовательно реализует принцип перехода от репродуктивных способов действия к продуктивным, когда на первом году обучения учащийся осваивает базовые техники по образцу, на втором году начинает применять их в вариативных комбинациях, а на третьем году выходит на уровень самостоятельного авторского высказывания. Такая динамика обеспечивает не только накопление знаний, но и развитие мышления, позволяющего ребенку переносить освоенные способы деятельности в новые контексты, что является важнейшим показателем сформированности учебно-познавательных компетенций.

Педагогические преимущества программы обусловлены её уникальной структурой, интегрирующей несколько эффективных педагогических подходов в единую методическую систему. В отличие от традиционных программ изобразительного цикла, ориентированных преимущественно на передачу технических приемов, данная программа выстраивает образовательный процесс как последовательное проживание учащимся трех субъектных позиций — Наблюдателя, Интерпретатора и Созидателя, что позволяет ему не просто выполнять задания, а осмысленно выстраивать собственную творческую деятельность. Технология смыслообразующего художественного опыта, положенная в основу программы, обеспечивает развитие у учащихся способности создавать и интерпретировать метафоры, видеть в конкретном визуальном образе выражение абстрактных идей и эмоциональных состояний, что существенно отличает программу от учебных планов, ограничивающихся формальным освоением изобразительной грамоты. Рефлексивная технология, пронизывающая все этапы обучения, позволяет учащемуся осознавать не только результат своей деятельности, но и процесс его достижения, анализировать причины успехов и затруднений, что формирует основу для самостоятельного целеполагания и самооценки. Принцип вариативности, заложенный в структуру программы, предоставляет каждому учащемуся возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, соответствующей его интересам, способностям и типу художественного мышления, что делает образовательный процесс личностно значимым и психологически комфортным.

Содействие всестороннему развитию личности ребенка в рамках программы достигается через гармоничное сочетание интеллектуальных, эмоциональных, социальных и волевых аспектов образовательной деятельности. Интеллектуальное развитие

обеспечивается системой заданий, требующих анализа, сравнения, обобщения и синтеза визуальной информации: от разбора репродукций произведений известных иллюстраторов до самостоятельного поиска композиционных и цветовых решений в собственных проектах. Эмоциональное развитие происходит через формирование эмпатического отношения к изображаемым объектам, развитие способности чувствовать настроение, передаваемое цветом и линией, а также через осознание и вербализацию собственных чувств, возникающих в процессе творчества. Социальное развитие реализуется через систему коллективных творческих проектов, таких как создание общего виммельбуха, календаря или альбома эстампов, где учащиеся учатся договариваться, распределять роли, давать и принимать конструктивную обратную связь, уважать мнение других участников. Кроме того, итоговые просмотры и публичные защиты проектов формируют у детей навыки публичного выступления и готовность к социальной оценке результатов своего труда. Волевое развитие проявляется в требовании доводить начатую работу до завершенного состояния, в преодолении трудностей, связанных с освоением сложных техник, в способности принимать конструктивные замечания и использовать их для совершенствования собственной работы. Программа также создает условия для формирования экологического сознания и бережного отношения к культурному наследию через работу с образами природы и архитектуры родного города, что расширяет ценностно-смысловые ориентиры учащегося и воспитывает ответственность за сохранение окружающей среды.

Программа базируется на фундаментальных положениях нескольких педагогических теорий, доказавших свою эффективность в мировой и отечественной образовательной практике. В основе программы лежат идеи личностно-ориентированного обучения, предполагающие признание уникальности каждого учащегося и создание условий для его самореализации через выбор индивидуального образовательного маршрута. Теория развивающего обучения реализуется через постепенное усложнение учебных задач и увеличение доли самостоятельности от первого к третьему году обучения, что обеспечивает постоянное продвижение учащегося в зоне его ближайшего развития. Теория проектного обучения находит воплощение в системе проектных модулей, построенных по принципу погружения в завершенную творческую задачу, что позволяет учащемуся освоить полный цикл деятельности от сбора материала до публичной презентации результата. Теория поэтапного формирования умственных действий проявляется в структуре каждого занятия, где теоретическое знакомство с материалом предваряет практические упражнения, которые, в свою очередь, служат основой для выполнения завершенной творческой работы. Идеи рефлексивной педагогики реализуются через систему самооценки, взаимооценки и коллективного обсуждения, что формирует у учащегося способность к осознанному анализу собственной деятельности. Технология смыслообразующего художественного опыта, разработанная автором программы на основе положений культурно-исторической психологии о роли знаково-символических средств в развитии сознания, позволяет учащемуся осваивать изобразительный язык как инструмент познания и самовыражения, что выводит образовательный процесс на уровень личностного смыслообразования и профессионального самоопределения.

Отличительные особенности программы

Отличительные особенности *дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»*

заключаются в совокупности содержательных, методических, технологических и средовых решений, которые в комплексе образуют уникальную образовательную модель, не имеющую прямых аналогов в существующей практике дополнительного образования художественной направленности.

Содержательная особенность программы определяется ее интегративным характером, соединяющим в единое целое изобразительное творчество, проектно-исследовательскую деятельность и рефлексивные практики, что позволяет рассматривать иллюстрацию не как изолированный вид искусства, а как универсальный способ познания и осмысления действительности. Традиционные программы обучения рисунку и живописи, как правило, строятся по линейному принципу последовательного освоения техник, тогда как в данной программе содержание каждого модуля организовано как решение целостной творческой задачи, требующей от учащегося одновременного применения знаний из области композиции, цветоведения, перспективы, материаловедения и основ визуальной коммуникации. Каждый проектный модуль представляет собой мини-исследование, где учащийся выступает не в роли пассивного исполнителя, а в качестве активного субъекта, самостоятельно определяющего пути достижения художественного результата. В модулях «Мой мир», «Сказочный лес», «Город, в котором я живу» и «Чудесный сад» учебный материал не излагается как набор готовых правил, а открывается учащимся через практическую деятельность, что принципиально меняет характер усвоения знаний и формирует у детей системное представление о взаимосвязи художественной формы и содержательного замысла.

Методическое своеобразие программы определяется использованием авторской педагогической технологии «Видеть. Слышать. Создавать», в рамках которой образовательный процесс организуется как последовательное проживание учащимися трех субъектных позиций, соответствующих фазам восприятия, рефлексии и воплощения. В фазе «Видеть» учащийся осваивает культуру внимательного и эмпатичного восприятия окружающей действительности, учится замечать выразительные детали и эмоциональные нюансы в обыденных явлениях. В фазе «Слышать» происходит внутренняя переработка воспринятого материала, осознание собственных чувств и ассоциаций, вступление в диалог с текстом, материалом и другими участниками творческого процесса. В фазе «Создавать» накопленный опыт преобразуется в завершенную художественную форму, которая предъявляется публике и становится предметом коллективного обсуждения. Такой цикличный подход обеспечивает не просто техническое обучение, а глубинное личностное развитие, при котором каждое новое произведение становится результатом целостного переживания и осмысления, а не механического применения освоенных приемов. В отличие от традиционных методик преподавания изобразительного искусства, ориентированных преимущественно на результат, данная технология делает процесс работы предметом постоянного осознания и рефлексии, что формирует у учащегося привычку к вдумчивому отношению к собственному творчеству.

Технологической особенностью программы является введение системы вариативных образовательных траекторий, реализуемых на третьем году обучения, что позволяет программе адаптироваться к индивидуальным особенностям и творческим предпочтениям каждого учащегося. Уникальность этого решения заключается в том, что выбор траектории предваряется комплексом рефлексивных процедур, включающих игру «Мастерские», где учащийся пробует себя в роли художника-материаловеда, художника-сценариста и художника-мифотворца, что позволяет ему сделать осознанный выбор на

основе непосредственного практического опыта, а не абстрактного знакомства с содержанием модулей. Траектории не дублируют друг друга, а предлагают принципиально различные способы взаимодействия с материалом и смыслами, что соответствует разным типам художественного мышления и разным профессиональным ориентациям учащихся. Кроме того, в структуру занятий встроены специальные упражнения на развитие метафорического мышления, такие как изображение настроения в виде линии без использования предметных форм, ассоциативное восприятие цветовых пятен и геометрических фигур, создание фактурных образцов с использованием нетрадиционных материалов, что не является типичным для стандартных программ по рисунку и живописи.

Средовая особенность программы заключается в организации образовательного пространства как мастерской, моделирующей профессиональную среду художника-иллюстратора. Учебный процесс строится по принципу проектного бюро, где каждый учащийся занимает определенную позицию в зависимости от этапа работы и поставленных задач, выступая поочередно в роли исследователя, проектировщика, исполнителя, критика и автора. В отличие от традиционных классов изобразительного искусства, где учащиеся работают изолированно над индивидуальными заданиями, в данной программе широко используются коллективные формы работы: создание общего стенда, совместного панно, коллективного виммельбуха, общего бестиария, календарного проекта, общего альбома эстампов. Эти формы требуют от учащихся умения согласовывать свои действия, распределять обязанности, договариваться о единых стилистических и композиционных решениях, что создает условия для формирования социальной зрелости и ответственности за общий результат. Также в программе предусмотрены выездные занятия в форме пленэров и экскурсий, что расширяет образовательное пространство за пределы учебной мастерской и позволяет учащимся взаимодействовать с реальной городской средой, архитектурными памятниками и природными объектами, превращая весь город в своеобразную лабораторию для наблюдений и творческих открытий.

Специфической особенностью программы является модульный принцип организации содержания, где каждый модуль рассматривается как этап последовательного проектирования иллюстративного образа, включающий исследовательскую, аналитическую, исполнительскую и презентационную стадии. В рамках модуля учащийся не просто выполняет серию упражнений, а проходит полный цикл творческой деятельности: сбор и анализ материала, разработку эскизов, выбор композиционного и цветового решения, техническое воплощение, завершающую доработку и публичное представление результата. Такой подход позволяет моделировать профессиональную деятельность иллюстратора, где каждый проект требует от исполнителя не только владения техниками, но и способности к системному мышлению, планированию и самоорганизации. В отличие от традиционных учебных программ, где проектная деятельность является лишь дополнительным элементом, в данной программе проектный модуль выступает основной единицей организации содержания, что обеспечивает целостность и завершенность каждого этапа обучения и создает у учащегося ощущение реального творческого достижения.

Одной из важных отличительных черт программы является наличие ценностно-смысловых векторов, пронизывающих содержание всех модулей и задающих ориентиры для личностного и профессионального становления учащихся. В отличие от программ, ограничивающихся передачей технических знаний, данная программа выстраивает образовательный процесс вокруг системы ценностей, среди которых особое место

занимают внимательное и бережное отношение к культурному наследию, уважение к труду художника, понимание социальной ответственности творца за создаваемые образы. Ценностный аспект проявляется в формулировке заданий, в системе вопросов для обсуждения, в организации рефлексивных практик, где учащийся не только оценивает качество исполнения, но и осмысляет, какие идеи и чувства он вложил в свою работу и какое воздействие она может оказать на зрителя. Программа создает условия для идентификации учащегося через культурный код региона, что реализуется через обращение к архитектурному наследию города Пензы в модуле «Город, в котором я живу», к фольклорным и природным образам в модулях «Сказочный лес» и «Чудесный сад». Такая направленность позволяет учащемуся не просто осваивать изобразительные техники, а осознавать себя частью культурной традиции, продолжателем дела мастеров прошлого, что придает образовательной деятельности глубокий личностный смысл и формирует устойчивую мотивацию к дальнейшему профессиональному развитию в области изобразительного искусства.

Принципы реализации программы

Принципы реализации *дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* представляют собой целостную систему идеологических оснований, определяющих стратегию и тактику педагогической деятельности, характер взаимодействия всех участников образовательного процесса и способы достижения планируемых результатов.

Идеологической основой программы выступает убеждение в том, что *подлинное художественное образование не сводится к передаче технических навыков и знаний, а представляет собой процесс воспитания личности, способной к эмпатическому восприятию мира, рефлексивному осмыслению собственного опыта и социально ответственному творческому действию.* Педагогический коллектив, реализующий программу, разделяет понимание того, что каждый учащийся является носителем уникального внутреннего мира, и задача педагога заключается не в навязывании единых образцов и стандартов, а в создании условий для раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка через осмысленное проживание этапов восприятия, рефлексии и воплощения. Данная идеологическая установка требует от педагогов постоянной рефлексии собственной деятельности, гибкости в выборе методов и форм работы, готовности к диалогу и сотрудничеству с учащимися, что является необходимым условием для достижения воспитательных и образовательных целей программы.

Принцип последовательного формирования субъектной позиции учащегося является одним из фундаментальных оснований программы, определяющих логику построения образовательного процесса. Данный принцип реализуется через поэтапное освоение учащимся трех субъектных позиций, соответствующих фазам воспитательной технологии «Видеть. Слышать. Создавать». На первом году обучения доминирует позиция *Наблюдателя*, когда учащийся осваивает культуру восприятия, учится замечать, различать и эмоционально откликаться на явления окружающей действительности и произведения искусства. В рамках модуля «Город, в котором я живу» это проявляется в организации архитектурных зарисовок, где учащийся не просто копирует фасад здания, а всматривается в его детали, улавливает характер линий, ощущает настроение, которое создает светотеневой рисунок. На втором году обучения акцент смещается на позицию *Интерпретатора*, когда учащийся осваивает культуру рефлексии и диалога, учится

осознавать собственные чувства и смыслы, вступать в содержательный диалог с текстом, материалом и другими участниками. При создании книжки-раскладушки в модуле «Сонные истории» учащийся не просто выполняет техническое задание, а рефлексирует, какие образы и настроения рождаются в его воображении, как его личный опыт влияет на интерпретацию сюжета, какие чувства он хочет передать зрителю через сочетание коллажных элементов и рисованных фрагментов. На третьем году обучения доминирует позиция *Созидателя*, когда учащийся осваивает культуру воплощения и презентации, учится доводить работу до завершения, публично предъявлять результаты и нести ответственность за своё творчество. В рамках итогового проекта учащийся самостоятельно определяет тему, формулирует замысел, выбирает средства для его воплощения и выходит на публичную защиту, что является кульминацией формирования субъектной позиции. Данный принцип взаимосвязан с принципом личностно-ориентированного обучения, поскольку поэтапное освоение позиций происходит с учетом индивидуальных особенностей, интересов и темпа продвижения каждого учащегося, а также с принципом рефлексивной направленности, так как переход от одной позиции к другой опосредован осознанием учащимся характера своей деятельности и её результатов.

Принцип проектной организации содержания выступает механизмом, обеспечивающим целостность и практическую направленность образовательного процесса. Данный принцип реализуется через построение содержания программы как системы завершенных проектных модулей, каждый из которых представляет собой полный цикл творческой деятельности от сбора материала до публичной презентации результата. В модуле «Сказочный лес» этот принцип проявляется в последовательности этапов: сначала учащийся выполняет поисковые наброски персонажей, знакомясь с разнообразием сказочных образов и фольклорных традиций; затем разрабатывает композиционный эскиз, определяя взаимодействие персонажей и их пространственное расположение; далее приступает к детальной проработке персонажей, продумывая их характеры через пластику, мимику и цветовое решение; наконец, завершает виммельбух, добиваясь целостности и выразительности многофигурной композиции, после чего участвует в итоговом просмотре и коллективном обсуждении работ. Такая организация обеспечивает не фрагментарное освоение техник, а системное погружение в творческую задачу, где каждый этап имеет смысл только в контексте общего замысла. Проектный принцип взаимосвязан с *принципом интегративности*, поскольку каждый модуль требует одновременного применения знаний и умений из разных областей — композиции, цветоведения, материаловедения, основ визуальной наррации, — и с принципом последовательного формирования субъектной позиции, так как на разных этапах проекта учащийся выступает в разных ролях: исследователя, проектировщика, исполнителя, критика и автора.

Принцип рефлексивной направленности образовательного процесса пронизывает все аспекты программы и реализуется через систему специально организованных рефлексивных практик, встроенных в структуру каждого занятия и каждого проектного модуля. Данный принцип предполагает, что учащийся не просто выполняет задания, но постоянно осознает, что и как он делает, почему он выбирает те или иные средства, какой смысл вкладывает в свою работу. Рефлексивный принцип реализуется через систему вопросов педагога, таких как «почему ты выбрал именно эту цветовую гамму», «какое настроение ты хотел передать», «что для тебя символизирует этот предмет», которые побуждают учащегося к внутреннему диалогу и осмыслению собственных творческих решений. Также рефлексия встроена в формы взаимооценки и коллективного обсуждения,

где учащийся видит свою работу глазами других, учится формулировать конструктивные замечания и воспринимать их как возможность для роста. На третьем году обучения рефлексия достигает уровня смыслопорождения, когда учащийся заполняет индивидуальный бланк образовательного маршрута, формулируя собственные цели и ожидания, а по завершении итогового проекта заполняет оценочный лист, анализируя свой творческий рост за три года обучения. Данный принцип взаимосвязан с *принципом формирования субъектной позиции*, поскольку рефлексия является инструментом осознанного перехода от одной позиции к другой, а также с принципом личностно-ориентированного обучения, так как рефлексивные практики учитывают индивидуальные особенности восприятия и осмысления опыта каждым учащимся.

Принцип вариативности и индивидуального выбора является уникальной особенностью программы, обеспечивающей возможность построения каждым учащимся собственного образовательного маршрута в соответствии с его интересами, способностями и типом художественного мышления. Данный принцип реализуется на нескольких уровнях. На первом и втором годах обучения вариативность проявляется через выполнение заданий базового и повышенного уровня сложности, что позволяет каждому учащемуся работать в зоне своего ближайшего развития, а также через предоставление свободы выбора тематики, количества персонажей, степени детализации, колористических решений в рамках каждого проектного модуля. На втором году обучения добавляется выбор одного из двух вариативных модулей, связанных с освоением мягких материалов либо печатной графики, что требует от учащегося первичного самоопределения. На третьем году обучения вариативность достигает максимального уровня через выбор одной из трех образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определенному типу художественного мышления. Выбору предшествует игра «Мастерские», где учащийся выполняет короткие практические задания от имени разных профессий, что позволяет ему ощутить себя в каждой роли и сделать осознанный выбор. Данный *принцип взаимосвязан с принципом личностно-ориентированного обучения*, поскольку вариативность является его инструментальным воплощением, и с принципом рефлексивной направленности, так как осознанный выбор требует от учащегося глубокого самоанализа и понимания собственных предпочтений.

Принцип интегративности содержания обеспечивает целостность образовательного процесса и формирование у учащихся системного представления о взаимосвязи различных аспектов художественной деятельности. Данный принцип реализуется через межпредметные связи, когда иллюстрация рассматривается как синтез изобразительного искусства, литературы, истории, архитектуры, биологии и культурологии. В модуле «Сказочный лес» интегративность проявляется в соединении фольклористики и изобразительного искусства, когда учащийся не просто рисует персонажей, а осмысляет культурные коды народной сказки, символику персонажей и их нравственное содержание. В модуле «Город, в котором я живу» интегративность реализуется через обращение к краеведению, истории архитектуры и основам градостроительства, что позволяет увидеть иллюстрацию как способ фиксации культурной памяти. В модуле «Чудесный сад» интегративность проявляется в соединении естественно-научного знания о сезонных изменениях, биологических особенностях растений и животных с художественным осмыслением природы. На третьем году обучения в траектории «Художник-мифотворец» интегративность достигает высшего уровня, когда учащийся соединяет изобразительное искусство с литературным творчеством,

картографией и символическим моделированием миров. Данный принцип взаимосвязан с принципом проектной организации содержания, поскольку каждый проект является точкой пересечения различных знаний, и с принципом ценностно-смысловой направленности, так как интеграция знаний служит не самоцелью, а средством создания целостного, осмысленного художественного высказывания.

Принцип коллективного сотворчества и диалога является важнейшим основанием организации образовательного процесса, обеспечивающим формирование у учащихся коммуникативной культуры и социальной зрелости. Данный принцип реализуется через систему коллективных проектов, где учащиеся создают общий продукт, согласовывая свои действия и распределяя роли. При создании общего виммельбуха каждый учащийся разрабатывает своего персонажа, а затем размещает его на общем листе, договариваясь с другими участниками о пространственных отношениях и сюжетных связях. При создании общего календаря каждый учащийся готовит иллюстрацию для своего месяца, но при этом должен выдержать единый стиль и цветовое решение, согласованное с участниками, работающими над другими месяцами. При работе над общим альбомом эстампов в линогравирове учащиеся обмениваются оттисками, обсуждают выразительность каждого изображения и композицию альбома. Коллективный принцип также реализуется в работе в парах, где один учащийся выступает в роли художника, а другой — критика, анализируя композицию эскиза и предлагая варианты её улучшения. Особое значение данный принцип приобретает на итоговых просмотрах и выставках, где работы всех учащихся образуют единую экспозицию, и каждый участник видит свой труд в контексте общей творческой деятельности. Данный принцип взаимосвязан с принципом формирования субъектной позиции, поскольку коллективная работа требует от учащегося освоения позиции не только автора, но и критика, эксперта, соавтора, и с принципом рефлексивной направленности, так как совместное обсуждение работ является мощным инструментом рефлексии собственного творчества через восприятие его другими.

Принцип ценностно-смысловой направленности содержания пронизывает все аспекты программы и определяет её воспитательный потенциал. Данный принцип реализуется через включение в содержание каждого модуля вопросов о смысле и назначении художественного творчества, о социальной ответственности художника, о ценностях, стоящих за создаваемыми образами. В модуле «Мой мир» учащийся сталкивается с вопросами «что для меня важно», «какие ценности я хочу передать через свои рисунки», «как мои увлечения говорят обо мне как о личности». В модуле «Сказочный лес» обсуждение сказочных персонажей выводит учащихся на разговор о добре и зле, о нравственных качествах, о культурной памяти и преемственности. В модуле «Город, в котором я живу» через работу с архитектурным наследием формируется ценностное отношение к малой родине, осознание ответственности за сохранение культурной среды. Ценностно-смысловой принцип реализуется через систему рефлексивных бесед, через вопросы, направляющие осмысление содержания, через создание ситуаций, где учащийся должен сделать нравственный выбор в интерпретации образа или характера персонажа. Данный принцип взаимосвязан со всеми другими принципами, поскольку он определяет их смысловое наполнение, и с принципом формирования субъектной позиции, так как ценностное самоопределение является высшим проявлением субъектности учащегося.

Формулировка уникальных принципов программы включает *принцип метафорического мышления,* предполагающий развитие у учащихся способности создавать и интерпретировать метафоры как универсального способа художественного

познания мира. Данный принцип реализуется через систему специальных заданий, где учащийся учится видеть в одном образе множество смыслов, соединять несоединимое, выражать абстрактные идеи через конкретные визуальные формы. В упражнении на изображение настроения в виде линии без использования предметных форм учащийся осваивает метафорическое мышление через абстракцию. В создании автопортрета через предметный мир он учится превращать вещи в символы собственной личности. В разработке сказочного существа он создает метафору определенного человеческого качества или состояния. В создании вымышленного мира в траектории «Художник-мифотворец» метафорическое мышление достигает высшего уровня, когда каждый элемент карты, существо и артефакт становятся носителями многослойных смыслов. Данный принцип обеспечивает не техническое ремесло, а подлинное художественное творчество как способ познания и выражения глубин человеческого опыта.

Также уникальным является *принцип культуросообразности*, предполагающий, что образовательный процесс органично встроен в культурный контекст региона и ориентирован на сохранение и развитие местных художественных традиций. Данный принцип реализуется через обращение к архитектурному наследию города Пензы, к фольклорным образам, характерным для Пензенской области, к природным ландшафтам, составляющим узнаваемый облик региона. Выездные занятия на пленэре в парках и скверах, экскурсии к архитектурным памятникам, работа с краеведческими материалами создают условия для формирования у учащихся глубокой связи с местом проживания, осознания его уникальности и ценности. Данный принцип не только обогащает содержание программы, но и формирует у учащихся гражданскую идентичность, чувство причастности к культурной традиции и ответственности за её продолжение, что делает образовательный процесс не только педагогически эффективным, но и социально значимым.

Особенности и механика организации образовательного процесса

Особенности организации образовательного процесса по *дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* определяются комплексом организационно-педагогических решений, обеспечивающих интеграцию различных форм и ресурсов в единую образовательную среду, адаптированную к задачам художественного развития учащихся и формирования у них универсальных компетенций.

Срок реализации Программы	*3 года*
Язык преподавания	*русский*
Форма обучения	*очная*
Возраст учащихся	*10-14 лет*
Количественный состав группы	*10-15 чел.*
Состав группы	*постоянный, разновозрастной*
Количество учебных часов	*216 в год*
Режим занятий	*Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. Общее количество часов в неделю - 6 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа (3 год обучения).*

Первой особенностью организации образовательного процесса является его реализация в сетевой форме, что трансформирует традиционную модель занятий в открытую профессионально-образовательную экосистему. Данная сеть строится вокруг базовой организации — *Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Звёздный» города Пензы*, — которая выступает интегратором и методическим центром, обеспечивающим целостность программы, координацию взаимодействия с организациями-партнерами, методическое и психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, а также реализацию воспитательной доминанты программы. Педагог в данной модели выполняет роль архитектора образовательного маршрута, проектирующего взаимодействие учащихся с внешними ресурсами и сопровождающего их на всех этапах проектной деятельности — от первичного знакомства с темой и координации выездных исследований до подготовки к итоговой публичной защите творческого проекта. Организация образовательного процесса в сетевой форме регламентирована приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 августа 2020 года №385/882 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и договором о сетевом взаимодействии между базовой организацией и организациями-участниками, что представляет собой комплексную модель распределения ресурсов и компетенций между всеми участниками сетевого взаимодействия.

Конкретное наполнение данной сетевой модели осуществляется через партнерство со специализированными организациями, каждое из которых вносит уникальный вклад в содержание и качество проектной работы. Этап сбора материала и изучения культурного контекста, реализуемый в рамках модулей «Город, в котором я живу» и «Сказочный лес», получает документальную глубину через сотрудничество с *Объединением государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области*. Учащиеся получают доступ к подлинным архивным фотоматериалам, произведениям изобразительного искусства и литературным источникам, что позволяет им не просто копировать внешние формы, а проникать в историко-культурный контекст, выявлять утраченные детали архитектурного облика, прослеживать эволюцию городского ландшафта и осмыслять фольклорные образы в их историческом бытовании. Данные находки становятся отправной точкой для разработки собственных иллюстративных

концепций, где историческая достоверность сочетается с творческим осмыслением и личностной интерпретацией. Взаимодействие с *Пензенским музеем народного творчества* позволяет учащимся познакомиться с традиционными ремеслами и орнаментальными мотивами, характерными для Пензенской области, что обогащает их визуальный словарь и предоставляет материал для стилизации в собственных работах.

На этапе освоения изобразительных техник и композиционных решений принципиальную роль играет сотрудничество с *Пензенским художественным училищем имени К. А. Савицкого*. Посещение мастер-классов по композиции, рисунку и живописи, проводимых преподавателями училища, помогает учащимся преодолеть технические ограничения и выйти на новый уровень владения художественными средствами. Консультации по художественному и дизайнерскому стилю позволяют обогатить иллюстративные работы выразительностью, обосновать выбор цветовых решений и композиционных приемов, опирающихся на изученные в музеях и архивах исторические прототипы. Взаимодействие с профессиональной художественной средой создает для учащихся ситуацию реального профессионального общения, где они могут получить оценку своих работ от специалистов, что является мощным мотивационным фактором и ориентиром для дальнейшего развития. Кроме того, учащиеся знакомятся с организацией творческой деятельности в условиях профессионального учебного заведения, что способствует их осознанному профессиональному самоопределению.

Особое место в сетевой модели занимает взаимодействие с творческими *объединениями Детско-юношеского центра «Звёздный»,* реализующими программы различных художественных направленностей. Сотрудничество с *Народным образцовым хореографическим ансамблем «Непоседы», Народным образцовым ансамблем народного танца «Подсолнух», Народным образцовым театром кукол «Тутти-Фрутти», Народным образцовым фольклорным ансамблем «Росиночка» и детским объединением «Керамика»* обеспечивает междисциплинарный характер проектной деятельности и создает условия для синтеза различных видов искусства. При работе над иллюстрациями к сказочным сюжетам учащиеся обращаются к костюмам и пластике персонажей, воссозданным в хореографических постановках, к кукольным образам и декорациям театра кукол, к фольклорным мелодиям и песенным текстам, к керамическим формам и орнаментам, создаваемым в объединении «Керамика». Такое взаимодействие расширяет представления учащихся о выразительных возможностях разных видов искусства, обогащает их визуальный опыт и формирует понимание искусства как целостной культурной системы, где различные его виды находятся в непрерывном диалоге. Совместные проекты, такие как создание иллюстраций к спектаклям театра кукол или разработка эскизов для хореографических постановок, позволяют учащимся увидеть практическое применение своих навыков и ощутить себя частью более широкого творческого сообщества.

Организация образовательного процесса в сетевой форме стирает границу между учебным упражнением и профессиональной практикой, формируя у учащихся критически важные компетенции. Образовательный маршрут учащегося становится нелинейным: занятие может начаться с анализа исторических фотоматериалов в музее, продолжиться посещением мастер-класса по композиции в художественном училище, затем обсуждением художественных решений с участниками театра кукол или хореографического ансамбля, а завершиться выполнением иллюстрации в мастерской Детско-юношеского центра. Такая организация формирует у учащегося способность ориентироваться в распределенной экспертной среде, умение формулировать запрос к специалистам разного профиля,

синтезировать полученные знания и впечатления для решения комплексной творческой задачи, что является прямой проекцией их будущей профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. Учащийся учится выстраивать диалог с представителями разных художественных профессий, видеть свою работу в более широком культурном контексте и осознавать, что иллюстрация является не изолированным видом деятельности, а частью целостной художественной культуры, где все ее элементы находятся во взаимосвязи и взаимообогащении.

Второй особенностью организации образовательного процесса является его модульно-проектная структура, обеспечивающая целостность и завершенность каждого этапа обучения. В отличие от традиционной организации занятий по принципу последовательного изучения тем, где переход от одной темы к другой часто оказывается формальным, программа выстроена как последовательность завершенных проектных модулей, каждый из которых представляет собой полный цикл творческой деятельности от сбора материала до публичной презентации результата.

Архитектурной основой выступает принцип инвариантно-вариативного сопряжения с уровневой дифференциацией, задающий двумерную логику построения образовательного содержания. Вертикальное измерение данного принципа предполагает последовательное усложнение осваиваемого материала от первого к третьему году обучения таким образом, что каждый последующий модуль вбирает в себя навыки и компетенции, сформированные на предыдущем этапе, и надстраивает над ними более сложные, междисциплинарные задачи. Горизонтальное измерение предоставляет обучающемуся возможность выбора инструментария, техники, тематики и формата итогового продукта в рамках каждого образовательного модуля, что обеспечивает индивидуализацию обучения и развитие способности к осознанному самоопределению. Данный принцип не является формальным дополнением к содержанию программы, а пронизывает все уровни её организации — от структуры учебного плана до методики проведения каждого занятия, определяя характер взаимодействия педагога и учащихся на протяжении всего трёхлетнего цикла обучения.

Логика построения программы по годам обучения отражает последовательное нарастание степени вариативности и самостоятельности обучающегося в выборе образовательного маршрута, что соответствует возрастным особенностям учащихся и задачам их профессионального самоопределения. Первый год обучения является инвариантным для всех учащихся, что означает единое для группы содержание образования, однако внутри каждого практического задания предусмотрены два уровня сложности — базовый и повышенный, различающиеся по количеству персонажей или объектов в композиции, сложности композиционного построения и глубине проработки художественных деталей. Такая организация позволяет каждому ребёнку осваивать программу в зоне своего актуального развития, не испытывая при этом чувства неуспешности, но имея возможность перейти на более высокий уровень по мере накопления опыта и уверенности в собственных силах. Инвариантная структура первого года обеспечивает полноценное освоение базового инструментария иллюстратора, включающего графические и живописные техники, основы композиции и цветоведения, а также формирование первичных навыков проектной работы через выполнение четырёх проектных модулей, каждый из которых завершается созданием законченного продукта.

Второй год обучения знаменует переход от единообразной структуры к сочетанию инвариантной и вариативной частей, что становится первым шагом к формированию индивидуального образовательного маршрута. Инвариантная часть сохраняет обязательное

для всех содержание, представленное четырьмя базовыми техниками иллюстрирования и соответствующими им проектными заданиями, которые составляют ядро иллюстраторского мастерства и необходимы каждому обучающемуся независимо от его дальнейших творческих предпочтений. Вариативная часть второго года обучения включает два раздела, в которых учащийся осуществляет осознанный выбор. В первом вариативном разделе предлагается выбор одной техники из числа новых, не входивших в инвариантную часть, что позволяет углубить владение конкретным изобразительным средством и познакомиться с современными инструментами иллюстратора, включая цифровые технологии. Во втором вариативном разделе учащийся выбирает один проект из нескольких предложенных жанров, освоение которых расширяет его представление о возможностях профессиональной деятельности иллюстратора и позволяет попробовать себя в новых формах творческой работы, таких как комикс, плакат или стикерпак. Данный выбор не является формальным, поскольку каждый вариативный модуль требует от обучающегося определённого склада мышления и предпочитаемых способов взаимодействия с материалом, что делает процесс выбора содержательным актом профессионального самоопределения.

Третий год обучения становится этапом полной вариативности, где каждый учащийся проектирует собственный образовательный маршрут под руководством педагога-наставника. Организационная структура третьего года включает три последовательных этапа, каждый из которых имеет свою функциональную нагрузку. Первый этап, представленный инвариантным модулем «Искусство и я», является общим для всех учащихся и посвящён освоению метода интерпретации произведений разных видов искусства, формированию ассоциативного мышления и проведению рефлексивных процедур, подводящих обучающегося к осознанному выбору дальнейшего направления развития. Второй этап представляет собой вариативную часть, где учащийся выбирает одну из трёх образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определённому типу художественного мышления и направлена на развитие специфических профессиональных компетенций. Выбор одной траектории на весь период работы является принципиальным решением, поскольку предполагает глубокое погружение в тему и создание развёрнутого, качественно проработанного продукта, а не поверхностное знакомство с несколькими направлениями. Третий этап, представленный обязательным для всех модулем «Мой мир. Авторский проект», завершает трёхлетний цикл обучения и выступает в качестве итоговой аттестационной работы, где учащийся самостоятельно определяет тему, технику и форму конечного продукта, реализуя замысел от первоначальной идеи до публичной презентации и защиты выполненного произведения.

Формирование индивидуальных образовательных траекторий на третьем году обучения представляет собой многоступенчатую процедуру, обеспечивающую осознанность и обоснованность принимаемого обучающимся решения. Данная процедура включает несколько последовательных этапов, которые позволяют учащемуся не просто выбрать направление деятельности, а осуществить полноценное профессиональное самоопределение на основе рефлексии собственного опыта, интересов и способностей.

Индивидуальный образовательный маршрут, выстраиваемый на основе выбранной траектории, предполагает не только фиксацию направления деятельности, но и возможность дальнейшей персонализации содержания и способов работы внутри траектории.

Третьей особенностью является системное использование выездных форм организации образовательного процесса, включающих пленэрные занятия и музейно-экскурсионные выезды. Проведение занятий на открытом воздухе в природной или городской среде создает условия для непосредственного контакта с натурой, что принципиально меняет характер восприятия и фиксации визуального опыта. Пленэрные занятия в рамках модулей «Чудесный сад» и «Город, в котором я живу» организуются в парках, скверах и на архитектурных объектах города, что позволяет учащимся не просто копировать фотографии, а непосредственно наблюдать светотеневые отношения, воздушную перспективу и изменчивость цветовой среды в зависимости от времени суток и погодных условий. Экскурсионные занятия в музеях и выставочных залах расширяют культурный кругозор учащихся, знакомят их с подлинными произведениями искусства и формируют навыки интерпретации и анализа. Сочетание аудиторных, пленэрных и экскурсионных занятий обеспечивает разнообразие образовательных ситуаций и позволяет каждому учащемуся найти наиболее комфортные и эффективные способы освоения содержания программы.

Четвертой особенностью организации образовательного процесса является использование вариативных форм и длительности занятий в зависимости от этапа обучения и характера решаемых задач. На начальных этапах освоения техник преобладают короткие учебные занятия с четкой структурой, включающей демонстрацию нового материала и практическое упражнение. По мере перехода к проектным модулям увеличивается длительность занятий, они приобретают характер творческих мастерских, где учащиеся работают над своими проектами, обращаясь к педагогу за консультациями по мере необходимости. На завершающих этапах каждого модуля проводятся итоговые занятия-просмотры и занятия-защиты, которые по форме приближаются к профессиональным вернисажам и публичным презентациям. Такая вариативность позволяет учитывать психофизические особенности учащихся на разных возрастных этапах, обеспечивать необходимое время для глубокого погружения в творческую задачу и формировать у учащихся навыки самоорганизации и ответственности за результат.

Пятой особенностью является ориентация образовательного процесса на возрастные и индивидуальные особенности учащихся, проявляющаяся в дифференциации заданий по уровню сложности, в предоставлении выбора тем и техник, а также в организации индивидуальных образовательных маршрутов. На первом году обучения доминирует фронтальная работа и освоение базовых навыков под руководством педагога. На втором году обучения возрастает доля индивидуальной работы, вводятся вариативные модули, требующие осознанного выбора. На третьем году обучения каждый учащийся работает по индивидуальной траектории, самостоятельно определяя тему и содержание итогового проекта. Данная динамика обеспечивает постепенный переход от репродуктивных способов деятельности к продуктивным и позволяет каждому учащемуся развиваться в комфортном для него темпе и направлении, что является необходимым условием для сохранения мотивации и достижения высоких результатов.

Шестой особенностью организации образовательного процесса является его вариативная структура, обеспечивающая последовательное нарастание степени самостоятельности учащегося в выборе содержания и направлении собственного обучения. Данная особенность проявляется в том, что на втором году обучения в структуру программы вводятся модули по выбору, предоставляющие учащемуся возможность определить приоритетное направление углубленного освоения художественных техник, а

на третьем году обучение выстраивается на основе осознанного выбора одной из трех образовательных траекторий, что позволяет каждому учащемуся сформировать индивидуальный образовательный маршрут, соответствующий его интересам, способностям и типу художественного мышления.

На втором году обучения вариативность реализуется через предложение двух модулей по выбору, каждый из которых представляет собой самостоятельную содержательную единицу, ориентированную на освоение определенной группы художественных материалов и техник. Модуль «Мягкие материалы. Пастель и соус» посвящен работе с пастелью и соусом, их выразительным возможностям, особенностям тональной и цветовой нюансировки, приемам растушевки и комбинирования с другими материалами. Модуль «Печатная графика. Основы линогравировы» знакомит учащихся с историей и технологией печатной графики, инструментами и правилами безопасной работы с режущими инструментами, приемами создания гравюрной доски и получения оттисков. Выбор одного из двух модулей осуществляется учащимся в начале второго года обучения на основе его предпочтений, опыта, полученного в течение первого года, и после ознакомления с содержанием каждого модуля через демонстрацию примеров работ и пробные упражнения. Данный выбор не является формальным, поскольку каждый модуль требует от учащегося определенного склада мышления и предпочитаемых способов взаимодействия с материалом. Модуль «Мягкие материалы» ориентирован на учащихся, склонных к работе с цветом и тоном, к созданию плавных переходов и живописных эффектов, тогда как модуль «Печатная графика» в большей степени адресован тем, кому близка графическая четкость, контрастность и работа с фактурой через механическое воздействие на материал. Выбор модуля становится для учащегося первым опытом осознанного проектирования собственного обучения, требующим рефлексии собственных предпочтений и соотнесения их с содержательными характеристиками предлагаемых направлений. Педагог на данном этапе выступает в роли консультанта, помогающего учащемуся осознать свои склонности и принять взвешенное решение, но не навязывающего своего мнения, что сохраняет за учащимся субъектную позицию.

На третьем году обучения вариативность достигает качественно нового уровня через предоставление учащемуся возможности выбора одной из трех образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определенному типу художественного мышления и направлена на развитие специфических профессиональных компетенций. Траектория «Художник-исследователь» ориентирована на развитие аналитического и экспериментального мышления, предполагает углубленную работу с фактурой и текстурой как повествовательными средствами, исследование выразительных возможностей различных материалов, освоение техник состаривания и патинирования, создание мультимедийных коллажей и ассамбляжей. Данная траектория адресована учащимся, проявляющим интерес к материальной стороне искусства, к экспериментам и открытиям, к поиску новых выразительных средств на стыке разных техник и материалов. Траектория «Художник-режиссёр» ориентирована на развитие нарративного и композиционного мышления, предполагает освоение основ драматургии кадра, работу с цветовой партитурой и психологическим воздействием колорита, стилизацию и передачу характера через деформацию формы, создание серийных иллюстраций, объединенных единой смысловой и стилистической логикой. Данная траектория адресована учащимся, которым близка работа с сюжетом и повествованием, кто видит в иллюстрации не изолированное изображение, а часть более крупной истории, кто стремится управлять вниманием зрителя и выстраивать

визуальную драматургию. Траектория «Художник-мифотворец» ориентирована на развитие воображения и символического мышления, предполагает освоение биоморфного дизайна и создание фантастических существ, картографию вымышленных миров, работу с артефактами как носителями персонажных историй, создание целостных концепт-листов вымышленных вселенных. Данная траектория адресована учащимся, склонным к созданию собственных миров, к работе с мифологическими структурами и архетипическими образами, к символическому моделированию реальности.

Выбор траектории *на третьем году обучения* представляет собой многоступенчатую процедуру, обеспечивающую осознанность и обоснованность принимаемого решения. Данная процедура включает несколько последовательных этапов. *На первом этапе*, реализуемом в рамках инвариантного модуля «Искусство и я», учащиеся знакомятся с типами художественного мышления через анализ примеров творческих биографий художников, работавших в разных стилевых направлениях, и через рефлексивную беседу о собственных мотивах занятия изобразительным искусством. *На втором этапе* проводится игра «Мастерские», где каждый учащийся пробует себя в роли художника-материаловеда, представляющего исследовательскую траекторию, художника-сценариста, представляющего режиссерскую траекторию, и художника-мифотворца, представляющего мифотворческую траекторию. Выполняя короткие практические задания от имени каждой профессии, учащийся получает возможность не просто познакомиться с содержанием модулей, но и ощутить себя в каждой из ролей, что позволяет сделать выбор не на основе абстрактного знания, а на основе непосредственного практического опыта. *На третьем этапе* учащийся заполняет индивидуальный бланк образовательного маршрута, в котором фиксирует выбранную траекторию, поставленные цели, предполагаемые трудности и ожидаемые результаты по окончании модуля, что придает выбору характер осознанного и ответственного решения. *На четвертом этапе* проводится собеседование с педагогом, в ходе которого учащийся аргументирует мотивированность своего выбора и при необходимости корректирует ожидания от предстоящего обучения. В случае возникновения сомнений или неопределенности педагог помогает учащемуся прояснить собственные предпочтения, но не навязывает решения, сохраняя за учащимися право окончательного выбора. Важно отметить, что выбор траектории не является окончательным и неизменным: программа предполагает возможность перехода между траекториями на основе текущих промежуточных результатов, что обеспечивает гибкость и адаптивность образовательного процесса и снимает излишнее психологическое напряжение, связанное с ответственностью единственного выбора.

Индивидуальный образовательный маршрут, выстраиваемый на основе выбранной траектории, предполагает не только фиксацию направления деятельности, но и возможность дальнейшей персонализации содержания и способов работы внутри траектории. В рамках траектории «Художник-исследователь» учащийся может выбирать конкретные темы для тактильных этюдов, предпочитать те или иные материалы для создания фактур, определять объекты для тональных зарисовок и тематику итоговой композиции. В траектории «Художник-режиссер» индивидуальный маршрут реализуется через выбор литературного текста для создания серийных иллюстраций, определение акцентов в цветовой партитуре и выбор степени стилизации персонажей. В траектории «Художник-мифотворец» индивидуальный маршрут строится через выбор биологических прототипов для создания фантастических существ, выбор типа вымышленного мира, создаваемой карты, выбор артефакта для детальной прорисовки и тематики итогового

концепт-листа. Педагог на данном этапе выступает в роли тьютора, помогающего учащемуся осознать собственные цели, находить ресурсы для их достижения и преодолевать возникающие трудности, но не диктующего единственно правильный путь, что обеспечивает развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственного обучения.

Критерии завершения индивидуальной образовательной траектории представляют собой систему показателей, позволяющих оценить степень освоения содержания выбранного модуля и готовность обучающегося к переходу к итоговому этапу обучения. *Первым критерием* выступает завершённость проектного продукта, предусмотренного содержанием траектории. Для траектории «Художник-исследователь» таким продуктом является итоговое мультимедийное произведение, объединяющее фактурные, тональные и графические находки в единую композицию. Для траектории «Художник-режиссёр» — серия иллюстраций к выбранному литературному тексту, объединённых единой цветовой гаммой и драматургической цельностью. Для траектории «Художник-мифотворец» — итоговый концепт-лист, где карта, существо и артефакт объединены в единую композицию. *Вторым критерием* выступает качество выполнения работы, оцениваемое по таким параметрам, как техническое исполнение, выразительность образа, целостность композиции, соответствие заявленному замыслу и стилевое единство. *Третьим критерием* является способность обучающегося к рефлексии собственного творческого процесса, проявляющаяся в умении аргументировать принятые решения, анализировать возникшие трудности и формулировать выводы для дальнейшего развития. *Четвёртым критерием* выступает публичная презентация результатов освоения траектории, предполагающая устное выступление с рассказом о замысле, процессе работы, использованных материалах и полученном результате, а также готовность отвечать на вопросы зрителей и членов аттестационной комиссии.

Важным условием реализации индивидуальных образовательных траекторий является возможность перехода между траекториями на основе текущих промежуточных результатов, что обеспечивает гибкость и адаптивность образовательного процесса и снимает излишнее психологическое напряжение, связанное с ответственностью единственного выбора. Переход между траекториями осуществляется по инициативе обучающегося на основе его осознанного решения, подтверждённого результатами промежуточной аттестации, и согласуется с педагогом-наставником. В случае перехода учащийся сохраняет все освоенные компетенции, которые могут быть использованы в новой траектории, и корректирует индивидуальный план работы в соответствии с содержанием выбранного направления. Такая организация обеспечивает право обучающегося на пробу и ошибку, на уточнение собственных предпочтений в процессе практической деятельности и на осознанное изменение образовательного маршрута без потери достигнутого прогресса.

Итоговая аттестация по завершении индивидуальной образовательной траектории проводится в форме публичной защиты творческого проекта, где учащийся демонстрирует не только созданный продукт, но и способность осмысленно рассказывать о своём творческом пути, аргументировать принятые решения и отвечать на вопросы. В ходе защиты оценивается как качество выполненной работы, так и сформированность рефлексивных и коммуникативных компетенций обучающегося. По итогам защиты выставляется итоговая оценка, фиксирующая уровень освоения содержания выбранной траектории, и даются рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию в

области изобразительного искусства. Завершение траектории знаменует выход обучающегося на уровень автора, способного к самостоятельному проектированию и реализации творческих задач, что составляет высший результат освоения программы и основу для дальнейшего профессионального самоопределения.

Такая организация образовательного процесса, предполагающая последовательное нарастание вариативности и степени самостоятельности учащегося в выборе содержания и направлений деятельности, является эффективным инструментом формирования у учащихся способности к осознанному самоопределению. К завершению третьего года обучения учащийся приобретает опыт неоднократного принятия ответственных решений о собственном образовательном пути, опыт рефлексии собственных интересов и способностей, опыт планирования и реализации индивидуального маршрута в условиях вариативной образовательной среды. Данный опыт является важнейшим личностным результатом освоения программы, поскольку он не только обеспечивает успешность в области изобразительного искусства, но и формирует фундаментальную компетенцию, необходимую для дальнейшего профессионального и жизненного самоопределения в любых сферах деятельности. Учащийся, освоивший программу, способен не просто следовать заданным инструкциям, а самостоятельно ставить цели, выбирать средства для их достижения, оценивать промежуточные и итоговые результаты и корректировать свои действия на основе рефлексии, что является важнейшим качеством личности, готовой к активной и осмысленной деятельности в современном динамично изменяющемся мире.

Особенностью содержательной структуры программы является включение в каждую тему специального блока «Теория и практика ценностно-смысловой деятельности», который выступает смысловым мостом между освоением изобразительных техник и формированием личностных результатов учащегося. Данный блок обеспечивает органичное соединение профессиональных знаний и умений с глубинными ценностными ориентациями, делая процесс обучения не просто передачей навыков, но осмысленным проживанием учащимся культурного опыта и формированием его собственной мировоззренческой позиции. В отличие от традиционных программ, где теоретические сведения и практические упражнения предъявляются в формальной последовательности, в данной программе каждый новый технический прием или композиционное правило раскрывается через его смысловое значение, через те ценности и идеи, которые он позволяет воплотить в художественном образе.

При освоении основ композиции в рамках модуля «Мой мир» блок ценностно-смысловой деятельности позволяет учащемуся осознать, что гармоничное расположение предметов на листе, ритм и равновесие форм являются не абстрактными правилами, а языком выражения внутреннего мира, способом рассказа о себе и своих ценностях через организацию пространства. Когда учащийся выбирает, какие предметы включить в автопортрет и как их расположить, он не просто решает формальную композиционную задачу, а осмысляет, что для него является значимым, какие ценности он хочет транслировать через изображение. Вопросы, включенные в данный блок, такие как «почему именно эти предметы важны для тебя», «что символизирует их расположение», «какое настроение ты хочешь передать через композиционный ритм», направляют внимание учащегося от технического исполнения к смысловому наполнению работы, что превращает учебное задание в акт личностного самоопределения.

В модуле «Сказочный лес» блок ценностно-смысловой деятельности раскрывает фольклорные образы не как музейные артефакты, подлежащие копированию, а как живой

источник культурной идентичности, требующий внимательного и творческого осмысления. При изучении народных сказок и создании собственных сказочных персонажей учащийся через систему обсуждений и рефлексивных вопросов осознает, какие человеческие качества воплощают традиционные герои, какие нравственные ценности лежат в основе сюжетов и как эти ценности могут быть переосмыслены в современном контексте. Упражнение, где каждый участник придумывает собственное сказочное существо, определяя его характер и среду обитания, сопровождается обсуждением того, какие черты личности отражает этот персонаж, какие ценности он несет и как его образ связан с культурными традициями и одновременно является авторским высказыванием. Такой подход позволяет учащемуся воспринимать народное творчество не как устаревший материал, а как актуальный диалог с прошлым, который может и должен продолжаться в современном искусстве.

В модуле «Город, в котором я живу» блок ценностно-смысловой деятельности обеспечивает осмысление архитектурного наследия Пензы через призму эстетической ответственности и гражданской идентичности. При выполнении архитектурных зарисовок и создании иллюстраций городской среды учащийся не просто осваивает правила перспективы и светотени, но через беседы и рефлексивные вопросы осознает, что архитектурные детали и городские пространства являются носителями исторической памяти, что их сохранение и творческое осмысление является проявлением уважения к предшествующим поколениям и ответственности за будущее. Обсуждение вопросов «почему именно это здание важно для города», «что делает наш город узнаваемым», «как иллюстрация может сохранить образ города для будущих поколений» формирует у учащегося не только художественное, но и гражданское отношение к своей малой родине. Особое значение в этом блоке придается работе с узнаваемыми архитектурными деталями, которые становятся символами культурного кода города, и обсуждению того, как эти символы могут быть переданы в иллюстрации таким образом, чтобы сохранить их смысловую глубину.

В модуле «Чудесный сад» блок ценностно-смысловой деятельности позволяет соединить естественно-научные наблюдения с экологическим сознанием и эстетическим переживанием красоты природы. При изображении растений и животных, при работе над календарным проектом учащийся через систему вопросов и обсуждений осознает свою ответственность за сохранение природного разнообразия, учится видеть ценность каждого живого существа, понимает цикличность природных процессов и свое место в этом цикле. Беседы о красоте природы и ответственности человека за её сохранение, упражнения, где каждый участник вспоминает самое красивое природное место и делает устный набросок своих ощущений, формируют не только художественное восприятие, но и ценностное отношение к окружающей среде как к непрерывному источнику вдохновения и объекту заботы.

На третьем году обучения блок ценностно-смысловой деятельности достигает уровня осознанного профессионального и личностного самоопределения. В инвариантном модуле «Искусство и я» данный блок обеспечивает рефлексивное осмысление учащимся собственных мотивов занятия изобразительным искусством, определение своего типа художественного мышления и формулирование личных целей на предстоящий учебный год. В вариативных траекториях ценностно-смысловой блок приобретает специфическое содержание в зависимости от выбранного направления. В траектории «Художник-исследователь» он направлен на осмысление материала как активного участника создания

образа, на понимание того, как фактура и текстура несут смысловую нагрузку и влияют на эмоциональное восприятие произведения. В траектории «Художник-режиссёр» ценностно-смысловой блок связан с осознанием ответственности автора за то, какой сюжет и какие эмоции он транслирует зрителю, с пониманием социального воздействия иллюстрации. В траектории «Художник-мифотворец» данный блок позволяет учащемуся осмыслять создаваемые им миры не как произвольную фантазию, а как отражение его собственных ценностных установок и представлений о мире.

Введение блока «Теория и практика ценностно-смысловой деятельности» в структуру каждой темы обеспечивает открытое обсуждение с учащимися того, почему их работа важна не только для личного развития и учебного портфолио, но и для сохранения культурной памяти, для формирования образа родного города, для продолжения художественных традиций. Данный блок позволяет педагогу и учащемуся совместно осмыслять ценностные основания творческой деятельности, переводить разговор из плоскости «как правильно сделать» в плоскость «что важно выразить» и «зачем это нужно». В результате образовательный процесс приобретает характер целостного жизненного цикла проекта, пронизанного единой логикой: от осмысления культурного наследия через диалог о ценностях и смыслах к конкретному воплощению, имеющему личностное и общественное значение. Знания по истории искусства, композиции, цветоведению и материаловедению перестают быть самоцелью или набором отвлеченных правил, а становятся необходимыми инструментами для решения более глубокой задачи — воспитания человека, способного внимательно и эмпатично воспринимать мир, осмыслять его через призму ценностей и созидательно влиять на культурную среду, в которой он живет и будет жить.

Интеграция предметных знаний и конвергенция содержания программы с воспитательной технологией представляет собой системообразующий механизм, обеспечивающий целостность образовательного процесса и достижение единства обучающих, развивающих и воспитывающих целей. Данная интеграция реализуется через метапредметные модули воспитательной технологии, которые пронизывают все этапы обучения и обеспечивают органичное соединение освоения изобразительных техник с формированием ценностно-смысловых ориентаций учащихся.

Предметное содержание программы, включающее основы графики, живописи, композиции, цветоведения, перспективы и материаловедения, не осваивается учащимися изолированно от воспитательных задач. Каждый технический прием, каждое композиционное правило и каждый художественный материал раскрываются через призму тех ценностей, которые они позволяют выразить, и тех смыслов, которые они способны передать. Такая конвергенция достигается за счет того, что воспитательная технология не является внешним дополнением к предметному содержанию, а встроена в него на уровне структуры каждого модуля, каждой темы и каждого занятия. Метапредметные модули воспитательной технологии «Созидая будущее из наследия. Воплощая теорию в форму» выступают инструментом, обеспечивающим данную интеграцию и позволяющим учащемуся видеть взаимосвязь между осваиваемыми знаниями и их жизненным, культурным и личностным значением.

Представленная ниже таблица раскрывает содержание метапредметных модулей воспитательной технологии, их ценностно-смысловое ядро, способы интеграции в предметное содержание программы и формы реализации в образовательном процессе.

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
1	Раздел 1. Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений	Освоение культуры внимательного и эмпатичного восприятия визуальной информации, формирование первичного ценностного отношения к изобразительному искусству как способу познания мира и самовыражения, знакомство с профессией иллюстратора как социально значимой деятельностью.	Интегрируется в темы 1.1, 1.2, 1.3 через упражнения на ассоциативное восприятие форм и цветов, анализ репродукций произведений известных иллюстраторов, знакомство с выразительными возможностями точки, линии, пятна и цветовых гармоний.	Беседа о предназначении иллюстрации как способе передачи смысла и эмоционального состояния, упражнения на ассоциативное восприятие простых форм, создание общего стенда «Что такое иллюстрация?», анализ репродукций, выполнение графических упражнений, практическая работа по составлению цветового круга.
2	Раздел 2. Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир	Осмысление предметного мира как носителя личностных смыслов и ценностей, формирование способности к саморефлексии и выражению собственной идентичности через изобразительное искусство, развитие умения превращать повседневные вещи в визуальные символы.	Интегрируется в темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 через составление списка значимых предметов, их символическое осмысление, создание композиции, отражающей внутренний мир автора, выбор цветовой гаммы для передачи настроения.	Беседа о том, что окружающие человека предметы рассказывают о его увлечениях, характере и жизненных ценностях, упражнение по сокращению списка предметов до символического ядра, взаимное интервьюирование, создание эскизов и итоговой композиции, защита композиционного эскиза с устным пояснением, итоговый просмотр с рефлексией.
3	Раздел 3. Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание	Осмысление фольклорных образов как носителей культурной памяти	Интегрируется в темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 через знакомство с народными сказками, создание собственных сказочных	Беседа о народных сказках и их значении для сохранения культурной памяти,

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
	многофигурной композиции	и нравственных ценностей, формирование способности к диалогу с традицией и творческому переосмыслению народных образов, развитие воображения и символического мышления.	персонажей, разработку системы персонажей с разными характерами, создание многофигурной композиции в жанре виммельбуха.	упражнение по придумыванию собственного сказочного существа с определением его характера и среды обитания, создание общего бестиария, защита композиционного решения, обсуждение сюжетных линий, итоговый просмотр с коллективным обсуждением и самооценкой.
4	Раздел 4. Третий проектный модуль «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация	Формирование чувства принадлежности к малой родине, осмысление архитектурного наследия как носителя культурной памяти и гражданской идентичности, развитие эстетической ответственности за сохранение и творческое осмысление городской среды.	Интегрируется в темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 через выполнение архитектурных зарисовок, сбор материала об узнаваемых достопримечательностях города, создание серии иллюстраций, передающих атмосферу городской среды.	Совместный выход на улицы города для выполнения зарисовок, беседа о связи человека и места его обитания, обсуждение того, что значит любить свой город и как иллюстрация может сохранить образ города для будущих поколений, создание серии открыток, итоговый просмотр с отбором работ для районной выставки.
5	Раздел 5. Четвертый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь	Формирование экологического сознания и ценностного отношения к природе, осмысление сезонных изменений как отражения цикличности жизни, развитие способности видеть	Интегрируется в темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 через пленэрные зарисовки растений, создание иллюстраций к календарному проекту, изображение животных с передачей их характера и пластики.	Беседа о красоте природы и ответственности человека за ее сохранение, совместный пленэр в парке с выполнением зарисовок, обсуждение сезонных изменений и их символического

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
		красоту и хрупкость природного мира и передавать ее через изобразительное искусство.		значения, создание коллективного календарного проекта, итоговый показ с участием родителей, самооценка и взаимооценка.
6	Раздел 1. Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки	Освоение акварельной техники как средства передачи изменчивости и тонкости природных состояний, формирование способности к внимательному наблюдению за сезонными изменениями и их эмоциональному осмыслению через цвет.	Интегрируется в темы 1.1, 1.2 через выполнение упражнений по акварельной заливке и лессировке, создание этюдов, передающих состояние природы в разное время года и суток.	Анализ произведений художников-акварелистов, обсуждение эстетического восприятия цветовой гармонии, совместное создание банка цветовых решений для разных сезонов, практическая работа по выполнению заливок, итоговый просмотр этюдов.
7	Раздел 2. Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером	Освоение линейной графики как средства передачи характера и пластики живых существ, формирование уважительного отношения к многообразию животного мира и понимания ценности каждой его формы.	Интегрируется в темы 2.1, 2.2 через выполнение графических изображений животных, создание многоплановой композиции «Город животных».	Сравнение графических работ разных мастеров, обсуждение точности и аккуратности как отражения личной ответственности художника, беседа о многообразии животного мира и ответственности за сохранение биологического разнообразия, создание общего графического панно «Город животных», итоговый просмотр.
8	Раздел 3. Инвариантный модуль «Сказочный	Освоение плоскостной живописи гуашью как средства	Интегрируется в темы 3.1, 3.2 через выполнение упражнений по плоскостной заливке,	Беседа о сказочных героях как носителях нравственных

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
	персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись	создания декоративного образа, формирование понимания связи внешнего облика персонажа с его внутренним содержанием и нравственными качествами.	создание образа сказочного персонажа в его среде обитания с передачей характера через цвет и форму.	качеств, обсуждение различий в цветовой гамме добрых и злых персонажей, игра-презентация персонажей, просмотр и обсуждение работ, оценка выразительности образа и целостности цветового решения.
9	Раздел 4. Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника	Освоение коллажа как средства соединения реального и фантастического, формирование творческого отношения к поиску художественных решений, развитие способности видеть красоту в обычных материалах и предметах повседневности.	Интегрируется в темы 4.1, 4.2 через выполнение фактурных упражнений, создание простого коллажа на тему предметного мира, создание книжки-раскладушки с использованием коллажных техник.	Обсуждение того, как в коллаже можно соединять реальное и фантастическое, что использование предметов из повседневной жизни в искусстве учит видеть красоту в обычном, обмен материалами и совместное обсуждение фактурных решений, итоговый просмотр книжек-раскладушек.
10	Раздел 5. Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус»	Освоение мягких материалов как средства передачи нежности, глубины тона и цветовой нюансировки, формирование внимательного и заботливого отношения к окружающему через способность видеть и передавать тонкие состояния.	Интегрируется в темы 5.1, 5.2 через выполнение упражнений по работе с пастелью и соусом, создание этюда и завершенного портрета героя в его среде обитания.	Обсуждение того, как мягкие материалы позволяют передать нежность, изменчивость и текучесть мира, и как эти свойства соотносятся с внимательным, заботливым отношением к окружающему, взаимный анализ портретных работ, итоговый просмотр.

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
11	Раздел 6. Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравировы»	Освоение печатной графики как способа создания тиражных произведений, формирование уважения к традициям ручного труда и понимания ценности уникального оттиска в эпоху цифровых технологий.	Интегрируется в темы 6.1, 6.2 через знакомство с историей печатной графики, освоение техники вырезки на линолеуме и печати, создание серии оттисков литературных героев.	Обсуждение того, что в эпоху цифровых технологий ручная печатная графика сохраняет свою ценность как особый способ создания художественных тиражей, беседа о контрасте черного и белого как средстве выразительности, создание общего альбома эстампов, итоговый просмотр оттисков.
12	Раздел 1. Инвариантный модуль «Искусство и я»	Формирование способности к осознанному самоопределению в области изобразительного искусства, рефлексия собственных мотивов занятия творчеством, осмысление типов художественного мышления и выбор индивидуальной образовательной траектории.	Интегрируется в темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 через создание коллажа-автопортрета, выполнение упражнений с нетрадиционными материалами, игру «Мастерские», заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута.	Рефлексивная беседа о собственных мотивах занятия изобразительным искусством, создание коллажа-автопортрета «Я в искусстве», игра «Мастерские» с пробой профессиональных ролей, собеседование с педагогом, заполнение бланка образовательного маршрута, письменный тест по технике безопасности.
13	Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-исследователь»	Осмысление материала как активного участника создания художественного образа, исследование выразительных возможностей фактуры и текстуры как средств	Интегрируется в темы 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 через создание серии фактурных этюдов, тональных зарисовок, работу в технике граттажа или смывки, создание итогового мультимедийного коллажа.	Упражнения по тактильному восприятию поверхностей, игра «Угадай фактуру», организация выездных зарисовок общественных мест, групповая работа по созданию

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
		повествования, формирование способности видеть ценность в изменчивости и несовершенстве творческого процесса.		и деформации общей композиции, защита концепции работы, промежуточный просмотр всех работ траектории.
14	Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-режиссёр»	Осмысление социальной ответственности автора за создаваемый визуальный нарратив, понимание воздействия драматургии кадра и цветового решения на восприятие зрителя, формирование способности выстраивать повествование через изобразительные средства.	Интегрируется в темы 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 через создание эскизов разных ракурсов, выполнение вариантов колорита, создание серии набросков персонажа в разных характерах, создание серийных иллюстраций.	Групповая игра по сочинению истории по трем случайным словам, ведение группового цветового дневника, создание дружеского шаржа на одногруппника, выставка работ с угадыванием персонажа, просмотр серии с проверкой смысловых и стилистических связей.
15	Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-мифотворец»	Осознание творчества как способа моделирования миров, формирования целостных культурных систем, наделенных собственной историей, географией и символикой, отражающих ценности и представления автора, развитие символического мышления.	Интегрируется в темы 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 через создание эскизов фантастических существ, карты вымышленного острова, графического рисунка старой вещи с легендой, итогового концепт-листа.	Беседа о семейных реликвиях и преемственности поколений, групповое обсуждение карт с голосованием за наиболее цельный вымышленный мир, выставка «История одной вещи», защита созданного существа с рассказом о его среде обитания, промежуточный просмотр модуля.
16	Раздел 3. Инвариантный модуль «Работа	Формирование личной ответственности за конечный результат	Интегрируется в темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 через все этапы работы над итоговым	Составление индивидуального календарного плана работы,

№	Название метапредметного раздела (модуля, траектории) (этапа технологии)	Ценностно-смысловое ядро деятельности	Интеграция в модули программы	Формы реализации
	над творческим проектом»	творческой деятельности, осознание себя автором, способным к самостоятельному проектированию, реализации и публичной защите художественного произведения, готовность к профессиональному самоопределению.	творческим проектом от формулировки идеи до публичной защиты и рефлексии.	выполнение подмалёвка, детальная проработка смыслового центра и фоновых пространств, финишная отделка, подготовка портфолио, устное выступление с презентацией проекта, коллективное голосование за приз зрительских симпатий, заполнение итогового оценочного листа с самооценкой.

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа *«Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* адресована учащимся в возрасте от 7 до 14 лет. Данный возрастной диапазон выбран не случайно, поскольку именно в этот период происходят значимые изменения в психологическом, социальном и познавательном развитии ребенка, создающие благоприятные условия для формирования художественного мышления, рефлексивных способностей и устойчивого интереса к творческой деятельности. Программа учитывает возрастные особенности каждого этапа и предлагает содержание и формы работы, соответствующие актуальным потребностям и возможностям учащихся на разных ступенях обучения.

Принцип комплектования групп является свободным и открытым для всех желающих независимо от уровня начальной подготовки, что обеспечивает доступность программы для детей с разной степенью выраженности интереса к изобразительному искусству и разным опытом художественной деятельности. Группы могут формироваться с учетом уровня подготовки учащихся, что позволяет создать комфортную образовательную среду для каждого ребенка и обеспечить его продвижение в зоне ближайшего развития. Количественный состав группы составляет до 15 человек и является постоянным на протяжении всего периода обучения, что обеспечивает стабильность межличностных отношений и эффективность групповой работы. Занятия проводятся на русском языке.

Средний школьный возраст от 10 до 13 лет характеризуется переходом к более сложным формам мышления, развитием аналитических способностей и рефлексии, формированием устойчивых интересов и избирательного отношения к различным видам

деятельности. Учащиеся данного возраста начинают осознавать свои сильные стороны и предпочтения, проявляют интерес к более глубокому освоению техник, способны к длительной сосредоточенной работе над многоэтапными проектами при условии ясного понимания целей и критериев оценки. Вместе с тем, в этом возрасте возрастает критичность по отношению к собственной деятельности, что может приводить к неуверенности и снижению мотивации при возникновении трудностей, поэтому в программе предусмотрены механизмы поддержки через рефлексивные практики, взаимооценку и возможность выбора уровня сложности заданий. Социальное развитие подростков характеризуется потребностью в самоутверждении, признании со стороны сверстников и взрослых, стремлением к самостоятельности и ответственности. Программа учитывает данные особенности через доминирование на втором году обучения фазы «Слышать», где акцент сделан на развитие рефлексивных способностей, диалогичности и осознанного выбора. Введение на втором году обучения вариативных модулей по выбору, связанных с освоением мягких материалов либо печатной графики, предоставляет учащемуся возможность проявить самостоятельность и сделать первый осознанный выбор направления углубленного обучения, что отвечает потребности средних школьников в самоопределении. Содержание второго года обучения предполагает более сложные технические задачи, такие как многослойная акварельная лессировка, детальная графическая проработка фактур, создание плоскостной декоративной композиции гуашью и книжки-раскладушки в технике коллажа, что соответствует возросшим аналитическим возможностям и уровню развития мелкой моторики. Коллективные проекты, такие как общий альбом эстампов или взаимный анализ работ, удовлетворяют потребность подростков в общении и социальном признании, а также формируют навыки конструктивной критики и аргументированного диалога.

Старший школьный возраст от 13 до 14 лет характеризуется развитием теоретического и рефлексивного мышления, способности к абстрагированию и обобщению, формированием профессиональных интересов и готовностью к осознанному самоопределению. Учащиеся данного возраста способны к самостоятельной постановке целей, планированию деятельности, осуществлению самоконтроля и самооценки, проявляют интерес к профессиональным пробам и осмыслению собственного места в культурном процессе. Вместе с тем, в этом возрасте возрастает потребность в признании личностной уникальности и авторской позиции, что требует от педагога уважительного отношения к творческим решениям учащихся и создания условий для свободного самовыражения. Социальное развитие старших подростков характеризуется стремлением к социально значимой деятельности, гражданской ответственности и участию в культурной жизни общества. Программа учитывает данные особенности через доминирование на третьем году обучения фазы «Создавать», где акцент сделан на формирование авторской позиции, личной ответственности и готовности к публичному предъявлению результатов творческой деятельности. Предоставление на третьем году обучения выбора одной из трех образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определенному типу художественного мышления, отвечает потребности старших подростков в профессиональном самоопределении и реализации индивидуальных интересов. Содержание третьего года обучения предполагает выполнение самостоятельного итогового творческого проекта, что требует от учащегося способности к системному проектированию, синтезу освоенных техник и осмысленному авторскому высказыванию. Публичная защита творческого проекта перед аттестационной комиссией и зрителями

формирует гражданскую смелость, коммуникативную компетентность и готовность к социальной оценке результатов собственного труда.

Программа доступна для детей с разным уровнем начальной подготовки и мотивацией, поскольку ее структура предполагает постепенное и вариативное освоение содержания, позволяющее каждому учащемуся продвигаться в собственном темпе. На первом году обучения предусмотрены задания базового и повышенного уровня сложности, что позволяет учащимся с разной степенью подготовленности выбирать посильный объем и глубину проработки материала. Учащийся, пришедший в программу без предварительных художественных навыков, осваивает базовые графические и живописные приемы в рамках упражнений по образцу, постепенно накапливая опыт и переходя к более самостоятельным творческим заданиям. Учащийся, уже имеющий опыт занятий изобразительным искусством, может выбрать повышенный уровень сложности, выполняя серии этюдов или композиций в разных техниках, разрабатывая собственные фактурные решения или создавая более сложные многофигурные композиции. На втором году обучения вариативность возрастает за счет введения модулей по выбору, что позволяет учащемуся углубиться в то направление, которое в наибольшей степени соответствует его интересам и способностям. На третьем году обучения выбор образовательной траектории становится инструментом построения индивидуального образовательного маршрута, где учащийся полностью определяет содержание и характер своей творческой деятельности в рамках выбранного направления. Таким образом, программа создает условия для того, чтобы каждый учащийся, независимо от стартового уровня, мог найти в ней посильные и интересные для себя задачи и постепенно продвигаться к более сложным уровням мастерства и осмысленности.

Исходя из погруженности в содержание программы, ребенок может нивелировать уровень сложности программы за счет развития собственной мотивации, рефлексивных способностей и авторского мышления. Учащийся, который начинает обучение с минимальными навыками, но проявляет высокую познавательную активность и интерес, в процессе освоения программы быстро наверстывает отставание, поскольку содержание выстроено таким образом, что каждый новый модуль опирается на опыт предыдущего и позволяет вновь обращаться к уже освоенным техникам на более сложном уровне. Погружение в проектную деятельность, где каждый модуль представляет собой завершенный творческий цикл, позволяет учащемуся видеть собственную динамику и осознавать свой рост, что служит мощным стимулом для дальнейшего развития. Более того, рефлексивные практики, встроенные в каждый модуль, учат ребенка осознавать собственные затруднения и находить способы их преодоления, что развивает способность к самообучению и самостоятельному поиску решений. Учащийся, который проявляет интерес к определенному направлению, может углубиться в него через выбор вариативного модуля или образовательной траектории, что позволяет ему выйти на уровень, значительно превышающий базовые требования программы. Таким образом, программа изначально проектируется как открытая система, где уровень сложности определяется не жесткими возрастными нормативами, а индивидуальной траекторией развития каждого учащегося, его готовностью к осмысленному погружению в содержание и активной субъектной позицией в образовательном процессе.

Цель программы

Формирование у учащихся основ художественно-проектной культуры и образно-рефлексивного мышления через создание индивидуальных и коллективных иллюстративных проектов, синтезирующих культурный код Пензенской области, личный творческий опыт и современные принципы визуальной коммуникации.

Задачи программы

Предметные (содержательные):

Сформировать знания об основах изобразительной грамоты, включающих композицию, цветоведение, линейную и воздушную перспективу, а также о выразительных возможностях различных графических и живописных материалов, используемых в иллюстрации.

Обучить навыкам анализа визуальной среды, выявления культурно-исторических особенностей Пензенского региона, включая архитектурное наследие, народные промыслы и фольклорные традиции, как основы для создания осмысленных иллюстративных образов.

Освоить методы генерации творческих идей, включая ассоциативное мышление, метафорическое моделирование и стилизацию, и их перевода в эскизные и завершенные художественные решения с использованием различных техник, среди которых акварель, тушь, гуашь, пастель, коллаж и печатная графика.

Метапредметные (деятельностные):

Развить навыки проектной деятельности, включающие самостоятельное планирование этапов работы над иллюстративным проектом, организацию рабочего пространства, самоконтроль на всех стадиях выполнения задания и доведение начатой работы до завершенного состояния.

Сформировать критическое и системное мышление через синтез исследовательских данных, полученных в ходе работы с натурой, музейными материалами и культурными источниками, в целостный художественный образ, несущий личностный смысл и общественную значимость.

Развить коммуникативные способности и опыт коллективного взаимодействия через участие в групповых проектах, требующих согласования решений, распределения ролей и совместного обсуждения промежуточных и итоговых результатов творческой деятельности.

Личностные (ценностно-смысловые):

Воспитать ценностное отношение к культурному наследию Пензенской области, понимание ответственности за сохранение и творческое развитие образа родного города через изобразительное искусство и осознание себя продолжателем художественных традиций региона.

Способствовать профессиональному самоопределению в сферах изобразительного искусства, дизайна и визуальной коммуникации через последовательное проживание учащимся субъектных позиций Наблюдателя, Интерпретатора и Созидателя, а также через осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории на третьем году обучения.

Развить рефлексивную культуру и авторскую позицию, формирующие способность к самонаблюдению, осмыслению собственных творческих мотивов и целей, аргументированной защите собственного художественного выбора и готовности к публичному предъявлению результатов творческого труда.

Содержание программы

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы *«Иллюстрация - искусство видеть, слышать и создавать»* представляет собой систему последовательно усложняющихся модулей, организованных по принципу тематического погружения, где каждый год обучения имеет собственную смысловую и методическую

логику, отражающую этапы личностного и профессионального становления учащегося. Принцип организации содержания на протяжении всех трех лет обучения строится на основе сквозных воспитательных линий, пронизывающих все модули и обеспечивающих целостность образовательного процесса: линия воспитания культуры восприятия, линия воспитания рефлексивной культуры и авторского мышления, линия воспитания коммуникативной культуры и диалогичности, линия воспитания ценностного отношения к культурному наследию. Каждый модуль программы представляет собой завершенный этап творческой деятельности, включающий теоретическое знакомство с материалом, выполнение практических упражнений, создание завершенного художественного продукта и его публичную презентацию в форме итогового просмотра.

Первый год обучения посвящен формированию базовых изобразительных навыков и освоению культуры восприятия, что соответствует фазе «Видеть» воспитательной технологии. Принцип организации содержания первого года строится как последовательное знакомство с основными изобразительными средствами и материалами, закрепляемое через систему проектных модулей, каждый из которых завершается созданием конкретного продукта. Уровень сложности заданий дифференцирован на базовый и повышенный, что позволяет учитывать разную степень начальной подготовки учащихся и создавать условия для продвижения каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. На базовом уровне учащийся осваивает технические приемы по образцу, выполняет упражнения с направляющей помощью педагога и создает композиции, соответствующие программным требованиям минимального объема. На повышенном уровне учащийся самостоятельно подбирает изобразительные средства для решения творческой задачи, выполняет серии работ в разных техниках и создает более сложные композиции с проработкой деталей и дополнительных смысловых слоев.

Раздел 1. Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений включает три темы, каждая из которых закладывает фундаментальные основы изобразительной грамоты. Тема 1.1 знакомит с историей развития иллюстрации и профессией иллюстратора, организует упражнения на ассоциативное восприятие простых форм и создание общего стенда «Что такое иллюстрация?». Тема 1.2 посвящена освоению основных выразительных средств графики — точки, линии и пятна, включает упражнения на проведение линий разного характера, штриховку и создание точечных фактур. Тема 1.3 знакомит с основами цветоведения, цветовым кругом и цветовыми гармониями, включает практическую работу по смешиванию красок и созданию цветовых композиций. Продуктом первого раздела выступает серия графических упражнений, цветовой круг и общий стенд, отражающий первичные представления учащихся об иллюстрации.

Раздел 2. Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир включает четыре темы, выстроенные как последовательные этапы работы над единым проектом. Тема 2.1 предполагает сбор материала и создание эскизов на основе значимых предметов, отражающих увлечения и ценности автора. Тема 2.2 посвящена композиционному решению автопортрета и построению пространства. Тема 2.3 знакомит с работой в цвете и передачей атмосферы через колорит. Тема 2.4 завершает работу над автопортретом, включая детализацию, обобщение и оформление в паспарту. Продуктом модуля является завершенный автопортрет, в котором через предметный мир раскрывается личность автора. На базовом уровне учащийся создает автопортрет с тремя-пятью предметами в ограниченной палитре из четырех-пяти цветов. На повышенном уровне учащийся разрабатывает композиционное решение с использованием диагональных

построений и контрастов, включает дополнительный смысловой слой, например изображение в окне или на экране, отражающее мир увлечений, использует технику многослойной акварели и выполняет несколько вариантов тональной доработки.

Раздел 3. Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание многофигурной композиции включает четыре темы, ориентированные на освоение принципов создания многофигурной композиции в жанре виммельбуха. Тема 3.1 посвящена сбору материала и поиску сказочных образов, придумыванию собственных фантастических персонажей. Тема 3.2 знакомит с виммельбухом как жанром иллюстрации и принципами построения многофигурной композиции. Тема 3.3 предполагает работу над созданием персонажей и их характеров через пластику, мимику и цветовое решение. Тема 3.4 завершает создание виммельбуха, включая детализацию, тональную доработку и оформление. Продуктом модуля является завершенный лист виммельбуха, изображающий сказочный лес с множеством персонажей и сюжетных линий. На базовом уровне учащийся создает композиционный эскиз с пятью-семью персонажами, расположенными на одном плане, и выполняет цветные варианты каждого персонажа. На повышенном уровне учащийся разрабатывает систему персонажей одного сказочного сообщества с проработкой их внешних характеристик и взаимосвязей, создает детальный эскиз с десятью и более персонажами, распределенными по трем пространственным планам, продумывает сюжетные линии для каждого персонажа и дополняет работу проработанным фоном в смешанной технике.

Раздел 4. Третий проектный модуль «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация включает четыре темы, посвященные освоению основ перспективы и созданию архитектурных иллюстраций. Тема 4.1 знакомит с основами линейной перспективы и выполнением архитектурных зарисовок. Тема 4.2 предполагает сбор материала и изучение архитектурных деталей, формирующих узнаваемый образ города. Тема 4.3 посвящена созданию иллюстраций городской среды и передаче атмосферы через цветовое решение. Тема 4.4 завершает работу над модулем, обеспечивая серийность и стилевое единство иллюстраций. Продуктом модуля является серия открыток или иллюстраций, посвященных городу Пензе, выдержанных в едином стиле. На базовом уровне учащийся выполняет зарисовку фасада одного здания с учетом перспективных сокращений и создает одну иллюстрацию города с акварельной заливкой, передающую определенное состояние природы. На повышенном уровне учащийся выполняет зарисовку городского пространства с включением нескольких зданий, учитывая их взаимное расположение и масштабные соотношения, создает серию из трех иллюстраций одного города, каждая из которых передает разное состояние среды, и сопровождает их кратким текстом.

Раздел 5. Четвертый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь включает четыре темы, связанные с освоением воздушной перспективы и созданием календарного проекта. Тема 5.1 посвящена пейзажной иллюстрации и работе с натурой. Тема 5.2 предполагает создание календаря как иллюстраторского проекта и передачу сезонных изменений. Тема 5.3 посвящена изображению животных и растений, передаче их характера и детализации. Тема 5.4 завершает календарный проект, обеспечивая цельность и оформление. Продуктом модуля является страница коллективного календаря или самостоятельный календарный проект, отражающий сезонные изменения в природе. На базовом уровне учащийся создает иллюстрацию одного месяца с изображением характерного пейзажа, нескольких животных и растений и завершает оформление своей

страницы календаря с учетом общей композиции и стиля коллективного проекта. На повышенном уровне учащийся создает иллюстрации для всех двенадцати месяцев календаря, выдержанные в едином стиле и показывающие динамику сезонных изменений в одном природном уголке, и оформляет полноценный перекидной календарь или календарь-пазл.

Второй год обучения посвящен углублению технического мастерства и развитию рефлексивной культуры, что соответствует фазе «Слышать» воспитательной технологии. Принцип организации содержания второго года строится как сочетание инвариантных модулей, обязательных для всех учащихся, и вариативных модулей, предлагающих выбор направления углубленного освоения. Инвариантные модули обеспечивают единую базовую подготовку по ключевым направлениям изобразительной деятельности, формируя необходимый фундамент для дальнейшего профессионального самоопределения. Вариативные модули предоставляют учащемуся возможность выбора на основе его предпочтений и опыта, полученного в течение первого года обучения. Продукты второго года обучения отличаются большей сложностью и завершенностью, требуют от учащихся умения работать над длительными многоэтапными проектами и выдерживать единый стиль в серийных работах.

Раздел 1. Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки включает две темы, посвященные освоению акварельной техники на углубленном уровне. Тема 1.1 знакомит с техниками ровной и градиентной заливки, многослойной лессировки и работы по-сырому. Тема 1.2 направлена на передачу состояния природы через колорит и создание сезонных иллюстраций. Продуктом модуля является серия акварельных этюдов, передающих различные состояния погоды и времени года в едином стилевом решении.

Раздел 2. Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером включает две темы, направленные на освоение выразительных возможностей линейной графики. Тема 2.1 знакомит с работой тушью, пером и линером, освоением различных видов штриховки и точечной фактуры. Тема 2.2 посвящена созданию многоплановой графической композиции с животными. Продуктом модуля является графическая композиция «Город животных» с проработкой плановости и детализированных персонажей.

Раздел 3. Инвариантный модуль «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись включает две темы, связанные с освоением гуаши как живописного материала и созданием декоративных образов. Тема 3.1 знакомит со свойствами гуаши и техниками плоскостной живописи. Тема 3.2 направлена на создание образа сказочного персонажа и его среды с передачей характера через цвет и форму. Продуктом модуля является плоскостная композиция, изображающая сказочного персонажа в его мире.

Раздел 4. Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника включает две темы, посвященные освоению коллажа как вида художественной деятельности. Тема 4.1 знакомит с видами коллажных техник и выразительными средствами. Тема 4.2 предполагает создание книжки-раскладушки с использованием коллажа и дорисовки. Продуктом модуля является книжка-раскладушка, посвященная сюжету сновидения, сочетающая коллажные элементы и рисованные фрагменты.

Раздел 5. Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус» включает две темы, предлагающие углубленное освоение работы с пастелью и соусом. Тема 5.1 знакомит с особенностями работы мягкими материалами, техниками пятна и растушевки. Тема 5.2 направлена на создание портрета героя в среде с использованием мягких материалов.

Продуктом модуля является завершенный портрет литературного или вымышленного героя в его среде обитания.

Раздел 6. Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравировы» включает две темы, связанные с освоением печатной графики. Тема 6.1 знакомит с историей линогравировы, инструментами и правилами безопасности. Тема 6.2 направлена на создание серии оттисков на тему литературных героев. Продуктом модуля является серия качественных оттисков, выдержанных в едином стиле.

Третий год обучения посвящен становлению авторской позиции и профессиональному самоопределению, что соответствует фазе «Создавать» воспитательной технологии. Принцип организации содержания третьего года строится как сочетание инвариантного модуля, обеспечивающего рефлексивную подготовку к выбору, и трех вариативных образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определенному типу художественного мышления и предполагает углубленную работу в избранном направлении. Завершающим этапом является инвариантный модуль, посвященный работе над итоговым творческим проектом и его публичной защите.

Раздел 1. Инвариантный модуль «Искусство и я» включает четыре темы, направленные на рефлексивное осмысление собственного творческого пути и осознанный выбор образовательной траектории. Тема 1.1 «Карта художественного самоопределения» предполагает знакомство с типами художественного мышления и создание коллажа-автопортрета «Я в искусстве». Тема 1.2 «Инструменты как гипотезы. Нарушение шаблонов» посвящена экспериментам с нетрадиционными художественными материалами. Тема 1.3 «Навигатор выбора образовательной траектории» включает игру «Мастерские» и заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута. Тема 1.4 «Организация рабочего пространства и техника безопасности» обеспечивает подготовку к работе в выбранной траектории. Продуктом модуля является коллаж-автопортрет и заполненный индивидуальный бланк образовательного маршрута.

Раздел 2. Вариативные образовательные траектории предлагают учащимся выбор одного из трех направлений углубленного освоения содержания. *Траектория «Художник-исследователь»* включает темы, посвященные исследованию фактуры как повествовательного средства, тональному видению пространства, работе с разрушением и созиданием как художественными приемами и синтезу освоенных техник в итоговой композиции. Продуктом траектории является итоговое произведение, объединяющее фактурные, тональные и графические находки в единую композицию на тему личного пространства. *Траектория «Художник-режиссёр»* включает темы, связанные с драматургией кадра, психологическим воздействием колорита, стилизацией и передачей характера через деформацию формы и созданием серийной иллюстрации. Продуктом траектории является серия иллюстраций к выбранному литературному тексту, объединенных единой цветовой гаммой и драматургической цельностью. *Траектория «Художник-мифотворец»* включает темы, посвященные биоморфному дизайну и созданию фантастических существ, картографии вымышленных миров, артефактам как носителям персонажных историй и объединению элементов вымышленного мира в единую композицию. Продуктом траектории является итоговый концепт-лист, на одной плоскости объединяющий карту, существо и артефакт в общем орнаментальном и композиционном решении.

Раздел 3. Инвариантный модуль «Работа над творческим проектом» включает восемь тем, обеспечивающих полный цикл проектной деятельности от формулировки идеи

до публичной защиты и рефлексии. Тема 3.1 посвящена декомпозиции идеи и переходу от эскиза к замыслу. Тема 3.2 включает подготовку художественной основы и выполнение подмалевка. Тема 3.3 направлена на проработку смыслового центра композиции. Тема 3.4 посвящена проработке фоновых пространств и второстепенных элементов. Тема 3.5 включает обобщение и художественную отделку произведения. Тема 3.6 предполагает подготовку презентации и оформление портфолио. Тема 3.7 является итоговой аттестацией и защитой творческого проекта. Тема 3.8 посвящена рефлексии образовательного пути и планированию дальнейшего развития. Продуктом модуля является завершенное художественное произведение, представляющее собой итоговый творческий проект, оформленное портфолио с собранием работ за учебный год, устная презентация проекта и заполненный итоговый оценочный лист с самооценкой и оценкой педагога.

Учебный план

№	Наименование разделов	Колич. часов всего	Уровни обучения		
			Базовый уровень		Продвинутый уровень
			1 год	2 год	3 год
1.	Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений		20		
2.	Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир		42		
3.	Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание многофигурной композиции		48		
4.	Третий проектный модуль «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация		48		
5.	Четвёртый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь		58		
6.	Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки			34	
7.	Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером			36	
8.	Инвариантный модуль «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись			36	

9.	Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника			34	
10.	Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус» Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравюры»			76	
11.	Инвариантный модуль «Искусство и я»				24
12.	Вариативная образовательная траектория (выбор из трёх) «Художник-исследователь», «Художник-режиссёр», «Художник-мифотворец»				144
13.	Инвариантный модуль «Работа над творческим проектом»				48
	Итого часов:	**648**	**216**	**216**	**216**

Учебно-тематический план 1 год обучения

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений	20	6	14	
1.1	Искусство видеть. Знакомство с профессией иллюстратора	4	2	2	Беседа, педагогическое наблюдение, просмотр и обсуждение выполненных упражнений
1.2	Изобразительные средства графики. Точка, линия, пятно	8	2	6	Анализ графических упражнений, взаимопроверка,

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
					педагогическое наблюдение
1.3	Основы цветоведения. Цветовой круг и цветовые гармонии	8	2	6	Практическая работа по составлению цветового круга, проверка смешения красок, устный опрос
2	Раздел 2. Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир	42	8	34	
2.1	Мир моих увлечений. Сбор материала и создание эскизов	8	2	6	Просмотр набросков и эскизов, педагогическое наблюдение, самооценка
2.2	Композиционное решение автопортрета. Построение пространства	12	2	10	Защита композиционного эскиза, коллективное обсуждение, взаимооценка
2.3	Работа в цвете. Передача атмосферы и настроения	10	2	8	Педагогическое наблюдение, анализ цветового решения, оценка выразительности колорита
2.4	Завершение работы над автопортретом. Детализация и обобщение	12	2	10	Итоговый просмотр работ по модулю, коллективное обсуждение, самооценка, отбор работ для выставки

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
3	Раздел 3. Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание многофигурной композиции	48	10	38	
3.1	Сказочный мир. Сбор материала и поиск образов	10	2	8	Просмотр поисковых набросков, анализ оригинальности образов, педагогическое наблюдение
3.2	Виммельбух как жанр иллюстрации. Принципы построения	10	4	6	Защита композиционного решения, обсуждение сюжетных линий, взаимооценка
3.3	Работа над созданием виммельбуха. Персонажи и их характеры	12	2	10	Просмотр и обсуждение персонажей, оценка выразительности образов, педагогическое наблюдение
3.4	Завершение виммельбуха. Детализация и тональная доработка	16	2	14	Итоговый просмотр работ по модулю, коллективное обсуждение, самооценка, отбор работ для выставки
4	Раздел 4. Третий проектный модуль «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация	48	10	38	

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
4.1	Архитектурная зарисовка. Основы перспективы	10	4	6	Анализ зарисовок на соблюдение правил перспективы, педагогическое наблюдение
4.2	Сбор материала. Архитектурные детали и узнаваемость города	10	2	8	Просмотр зарисовок и эскизов, оценка разнообразия материала, самооценка
4.3	Создание иллюстраций городской среды. Передача атмосферы	12	2	10	Педагогическое наблюдение, анализ выразительности колорита и композиции, устный опрос
4.4	Завершение работы над модулем. Серийность и стилевое единство	16	2	14	Итоговый просмотр работ по модулю, коллективное обсуждение, отбор работ для районной выставки
5	Раздел 5. Четвёртый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь	58	10	48	
5.1	Природа как источник вдохновения. Пейзажная иллюстрация	10	2	8	Анализ зарисовок, оценка передачи перспективы и характера растений, педагогическое наблюдение
5.2	Времена года. Календарь как	14	4	10	Просмотр иллюстраций,

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
	иллюстраторский проект				оценка колорита и передачи сезонных признаков, устный опрос
5.3	Животные и растения в иллюстрации. Характер и детализация	14	2	12	Анализ зарисовок, оценка выразительности и точности передачи особенностей животных, взаимопроверка
5.4	Завершение календарного проекта. Цельность и оформление	20	2	18	Итоговый показ календарных проектов с участием родителей, самооценка, взаимооценка, отбор работ для итоговой выставки
	Итого за учебный год	216	44	172	

Содержание программы 1 года обучения

Раздел 1. Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений

Тема 1.1. Искусство видеть. Знакомство с профессией иллюстратора.

Теория: История развития иллюстрации как вида изобразительного искусства. Функции иллюстрации в книге и в современной визуальной культуре. Виды иллюстрации по способу создания и по назначению. Организация рабочего места художника и правила безопасной работы с графическими материалами.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о предназначении иллюстрации как способе передачи смысла и эмоционального состояния учащиеся осваивают умение выражать собственные впечатления от увиденного в кратких высказываниях. Организуется знакомство с примерами работ известных иллюстраторов детских книг, проводится обсуждение того, чем различаются рисунки разных авторов и как в них проявляется личность художника. Выполняется упражнение на ассоциативное восприятие простых форм, где каждый участник группы рассказывает, какие образы возникают у него при виде геометрических фигур и цветовых пятен. Профориентационная составляющая реализуется через беседу о трудовых функциях художника-иллюстратора, о возможностях сотрудничества с издательствами и дизайн-студиями. Коллективная

деятельность включает создание общего стенда «Что такое иллюстрация?», где размещаются репродукции и высказывания детей.

Практика база. Выполнение простых графические упражнений на проведение линий, штриховки и заполнение поверхности пятном, освоение приёмов работы карандашом и ластиком. Создание небольшой зарисовки знакомого предмета с натуры.

Практика max. Выполнение серий из трёх зарисовок одного предмета в разных графических техниках с передачей его характера и фактуры. Самостоятельный подбор иллюстративного материала для стенда и подготовка краткого устного сообщения о любимом художнике-иллюстраторе.

Контроль. Просмотр и обсуждение выполненных упражнений и зарисовок, оценка правильности организации рабочего места и соблюдения техники безопасности.

Тема 1.2. Изобразительные средства графики. Точка, линия, пятно.

Теория. Знакомство с основными выразительными средствами графического рисунка, с их выразительными возможностями и разновидностями. Характер линий в зависимости от нажима и скорости движения руки. Фактуры и текстуры с помощью штрихов и точек.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе сравнения репродукций произведений графики разных эпох учащиеся осваивают умение замечать, как настроение изображения зависит от выбора изобразительных средств. Проводится короткая беседа о том, что линия может быть спокойной или тревожной, уверенной или робкой, и что это отражает внутреннее состояние художника. Учащиеся выполняют упражнение, где им предлагается изобразить своё настроение в виде линии без использования предметных форм, после чего следует обсуждение получившихся абстрактных композиций. Профориентационный аспект раскрывается через знакомство с графическими техниками, используемыми в книжной и журнальной иллюстрации, с работой художников-графиков. Коллективная деятельность организуется как создание общего панно, где каждый участник заполняет свою часть листа определённой фактурой или узором.

Практика база. Выполнение упражнений на проведение линий разного характера, освоение штриховки и точечной фактуры. Создание изображения яблока с помощью линий, точек и пятен по предложенному образцу.

Практика max. Выполнение композиций из трёх фруктов или овощей с использованием только линии без применения цвета. Разработка собственной фактуры для заполнения фона с использованием комбинаций точек и штрихов.

Контроль. Анализ выполненных упражнений на качество владения графическими средствами, обсуждение соответствия выбранной техники поставленной задаче.

Тема 1.3. Основы цветоведения. Цветовой круг и цветовые гармонии.

Теория. Знакомство с основными и составными цветами, с понятием цветового круга и принципами его построения. Тёплые и холодные цвета, их эмоциональное воздействие на зрителя. Способы получения дополнительных цветов при смешивании красок.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в процессе беседы о цвете как средстве передачи настроения учащиеся обсуждают, какие цвета ассоциируются у них с разными чувствами и состояниями. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает три цвета, которые, по его мнению, наилучшим образом описывают его характер, и объясняет свой выбор товарищам. Профориентационная составляющая включает знакомство с работой художников-колористов в киноиндустрии и анимации, где цвет становится ключевым инструментом создания атмосферы. Коллективная деятельность

организуется как создание общего цветового панно, где каждый участник раскрашивает свой фрагмент в определённой гамме, соблюдая договорённость с соседями о переходе от тёплых тонов к холодным.

Практика база. Выполнение упражнений на составление цветового круга из двенадцати частей, освоение приёмов смешивания красок для получения составных цветов. Создание изображения воздушного шара с использованием контрастных и родственных цветов.

Практика max. Выполнение серии из трёх небольших композиций на одну тему, каждая из которых решена в разных цветовых гаммах. Демонстрация умения создавать как контрастные, так и гармоничные цветовые сочетания. Подготовка устного пояснения к каждому варианту.

Контроль. Проверка правильности построения цветового круга, оценка качества смешивания красок, анализ выразительности созданных композиций.

Раздел 2. Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир

Тема 2.1. Мир моих увлечений. Сбор материала и создание эскизов.

*Теория. П*онятие автопортрета в изобразительном искусстве. Передача своего внутреннего мира через изображение внешности и окружающих предметов. Способы отбора значимых предметов и превращение их в визуальные символы личности.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о том, что окружающие человека предметы рассказывают о его увлечениях, характере и жизненных ценностях, учащиеся учатся выделять наиболее значимые для себя вещи и объяснять, почему они важны. Проводится упражнение, где каждый участник группы составляет список из десяти предметов, без которых он не представляет свою жизнь, затем этот список сокращается до трёх самых главных, и для каждого предмета формулируется, что он символизирует. Профориентационная составляющая реализуется через обсуждение того, как иллюстраторы создают образы героев книг, наделяя их характерными предметами и деталями быта. Коллективная деятельность включает взаимное интервьюирование, где учащиеся задают друг другу вопросы об увлечениях и записывают ответы для использования в работе.

Практика база. Выполнение серии набросков значимых предметов своей комнаты с использованием разных графических материалов. Создание двух – трех эскизов композиций будущего автопортрета.

Практика max. Выполнение детальных зарисовок предметов с проработкой фактуры и мелких деталей. Создание пяти эскизов композиции, где предметы вступают в разные смысловые взаимодействия друг с другом.

Контроль. Просмотр и обсуждение собранного материала, оценка выразительности набросков и разнообразия эскизных поисков.

Тема 2.2. Композиционное решение автопортрета. Построение пространства.

Теория. Основные законы композиции, включая равновесие, ритм, пропорции и выделение композиционного центра. Способы организации пространства на плоскости листа с использованием разных форматов.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в процессе анализа композиционных решений в работах художников учащиеся осваивают умение замечать, как расположение предметов и персонажей влияет на восприятие смысла изображения. Проводится беседа о том, что автопортрет является не просто изображением внешности, а

способом рассказа о себе другим людям, и что композиция помогает направить внимание зрителя на самые важные детали. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-оформителей, создающих выставочные стенды и витрины, где композиционное решение определяет успех восприятия. Коллективная деятельность организуется как работа в парах, где один учащийся выступает в роли художника, а другой — в роли критика, анализируя композицию эскиза и предлагая варианты её улучшения.

Практика база. Выполнение компоновки выбранных предметов на листе в соответствии с основными правилами композиции. Создание итогового эскиза автопортрета с тремя-пятью предметами.

Практика max. Разработка композиционных решений с использованием диагональных построений и контрастов крупных и мелких форм. Включение в композицию дополнительного смыслового слоя, например изображение в окне или на экране отражающего мир увлечений.

Контроль. Защита композиционного эскиза с устным пояснением выбранного решения, коллективное обсуждение вариантов.

Тема 2.3. Работа в цвете. Передача атмосферы и настроения.

Теория. Понятие цветовой атмосферы в иллюстрации. Выбор цветовой гаммы для передачи эмоциональное состояние героя. Приёмы создания световоздушной среды с помощью акварельных заливок.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о цвете как языке чувств учащиеся обсуждают, какую цветовую гамму они выбрали бы для рассказа о себе в разные моменты жизни. Проводится упражнение, где каждый участник группы создаёт три небольших цветовых пятна, соответствующих трём разным настроениям, после чего группа пытается угадать эти настроения. Профориентационный аспект включает знакомство с профессией колориста в издательском деле и в дизайне, с тем, как цветовое решение влияет на восприятие продукта. Коллективная деятельность организуется как создание общего колористического панно, иллюстрирующего разнообразие эмоциональных состояний.

Практика база. Выполнение цветового решения автопортрета в ограниченной палитре из четырёх-пяти цветов, с использованием заливок и лессировок. Передача общего настроения через колорит.

Практика max. Разработка цветового решения с использованием контрастных и дополнительных цветов, создание сложных оттенки для передачи глубины пространства и фактуры предметов. Выполнение работы в технике многослойной акварели.

Контроль. Просмотр и анализ цветового решения, оценка соответствия колорита заявленному настроению.

Тема 2.4. Завершение работы над автопортретом. Детализация и обобщение.

Теория. Этапы завершения художественной работы. Принцип соотношения детализации и обобщения в иллюстрации. Приёмы финальной отделки, включая уточнение контуров и акцентирование композиционного центра.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о завершённости произведения искусства учащиеся осваивают умение оценивать степень проработанности своей работы и принимать решение о её готовности. Проводится упражнение, где каждый участник группы показывает свою работу на разных этапах завершения и получает рекомендации от товарищей. Профориентационный аспект включает обсуждение того, как в профессиональной деятельности иллюстратора

соблюдаются сроки сдачи работы и каковы критерии готовности произведения для передачи заказчику. Коллективная деятельность организуется как завершающая рефлексивная сессия по проекту, где каждый рассказывает о своём творческом процессе и о том, что изменилось в его представлении о себе во время работы над автопортретом.

Практика база. Завершение работы над автопортретом. Выполнение необходимых уточнений для создания целостности изображения. Оформление работы в паспарту.

Практика max. Дополнение автопортрета проработанными фрагментами фона, создающими второстепенные смысловые слои. Выполнение нескольких вариантов тональной доработки композиции и выбор наиболее выразительного.

Контроль. Итоговый просмотр работ по модулю «Мой мир», коллективное обсуждение и самооценка, выбор работ для участия в промежуточной выставке.

Раздел 3. Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание многофигурной композиции (54 часа)

Тема 3.1. Сказочный мир. Сбор материала и поиск образов.

Теория. Понятие сказочного образа в изобразительном искусстве Особенности изображения фантастических персонажей и среды. Приёмы работы с воображением и создание оригинальных персонажей на основе сочетания реальных форм.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о народных сказках и их значении для сохранения культурной памяти учащиеся обсуждают, какие сказочные герои им знакомы и какие человеческие качества воплощают эти герои. Проводится упражнение, где каждый участник группы придумывает собственное сказочное существо, определяя его характер и среду обитания. Профориентационная составляющая реализуется через знакомство с работой иллюстраторов детских книг и художников-аниматоров, создающих персонажей для мультфильмов. Коллективная деятельность организуется как создание общего сказочного бестиария, где каждый участник представляет своё существо и его историю.

Практика база. Выполнение серии поисковых набросков сказочных персонажей с использованием разных графических техник. Создание трех эскизов фантастического растения или животного.

Практика max. Разработка системы персонажей одного сказочного сообщества, проработка их внешних характеристик и взаимосвязей. Создание цветных эскизов трёх персонажей с разными характерами.

Контроль. Анализ поисковых набросков, оценка оригинальности образов и выразительности силуэтов.

Тема 3.2. Виммельбух как жанр иллюстрации. Принципы построения.

Теория. История возникновения виммельбуха, его отличительные признаки и задачи. Принципы организации многофигурной композиции, размещения множества персонажей и событий на одном листе.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе сравнения нескольких виммельбухов разных художников учащиеся осваивают умение наблюдать за тем, как иллюстраторы рассказывают множество параллельных историй в одном изображении. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает одного персонажа из общего панно и рассказывает его историю, придумывая события, не изображённые прямо. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов детских развивающих книг, где виммельбух используется как средство развития наблюдательности и речи. Коллективная деятельность организуется как

работа над общим виммельбухом, где каждый участник создаёт своего персонажа и размещает его на общем листе, согласовывая с другими участниками пространственные отношения.

Практика база. Выполнение композиционного эскиза сказочного леса, включающего пять-семь персонажей, расположенных на одном плане. Проработка их взаимодействия.

Практика max. Разработка детального эскиза многофигурной композиции с десятью и более персонажами, распределёнными по трём пространственным планам. Продумывание сюжетных линий для каждого персонажа.

Контроль. Защита композиционного решения, обсуждение ясности и выразительности сюжетных линий.

Тема 3.3. Работа над созданием виммельбуха. Персонажи и их характеры.

Теория. Приёмы передачи характера персонажа через внешние признаки, включая пластику движения, мимику, цветовое решение и детали костюма. Способы создания узнаваемых и запоминающихся образов.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе анализа персонажей из известных книг и мультфильмов учащиеся обсуждают, какие внешние черты помогают сразу понять характер героя. Проводится упражнение, где каждый участник группы создаёт одного персонажа с разными характерами, меняя лишь несколько внешних признаков. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-мультипликаторов, разрабатывающих модели персонажей для анимации, с важностью узнаваемости и выразительности образа. Коллективная деятельность организуется как игра, где один учащийся показывает своего персонажа, а группа на основе его внешности определяет характер и возможные поступки.

Практика база. Выполнение детальных зарисовок персонажей для своего виммельбуха, проработка их позы и мимики. Создание цветного варианта каждого персонажа.

Практика max. Разработка для каждого персонажа несколько вариантов внешности и выбор наиболее выразительной. Создание серии набросков персонажей в движении, показывающих их характерные действия.

Контроль. Просмотр и обсуждение персонажей, оценка выразительности и разнообразия созданных образов.

Тема 3.4. Завершение виммельбуха. Детализация и тональная доработка.

Теория. Приёмы создания глубины в многофигурной композиции, с использованием тональных и цветовых контрастов для выделения главного. Способы придания цельности изображению, объединяющему множество деталей.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о том, что каждая деталь в иллюстрации должна работать на общую задачу, учащиеся учатся отбирать детали и отказываться от тех, которые не добавляют смысла. Проводится упражнение, где каждый участник группы показывает свою работу и вместе с товарищами решает, какие фрагменты можно усилить, а какие убрать. Профориентационный аспект включает обсуждение того, как иллюстраторы работают с редакторами и художниками-постановщиками, согласовывая решения и внося правки. Коллективная деятельность завершается организацией выставки виммельбухов с приглашением зрителей из других творческих объединений.

Практика база. Завершение работы над виммельбухом, выполнение тональной и цветовой доработки для создания целостности композиции.

Практика max. Дополнение виммельбуха проработанным фоном и второстепенными элементами, создающими атмосферу сказочного леса. Выполнение работы в смешанной технике, сочетающей графику и живопись.

Контроль. Итоговый просмотр работ по модулю «Сказочный лес», коллективное обсуждение, самооценка, отбор работ для выставки.

Раздел 4. «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация (54 часа)

Тема 4.1. Архитектурная зарисовка. Основы перспективы.

Теория: Понятие линейной перспективы. Правила построения городской среды. Способы изображения зданий с учётом их объёма и пропорций.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о связи человека и места его обитания учащиеся обсуждают, что значит любить свой город и как иллюстрация может сохранить образ города для будущих поколений. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает одно любимое место в городе и рассказывает, почему оно ему дорого. Профориентационная составляющая реализуется через знакомство с профессией художника-архитектора и иллюстратора, создающего виды городов для книг и путеводителей. Коллективная деятельность организуется как совместный выход на улицы города для выполнения зарисовок и фотографирования архитектурных объектов.

Практика база. Выполнение зарисовки фасада одного здания с учётом основных перспективных сокращений. Освоение приёмов передачи объёма с помощью штриховки.

Практика max. Выполнение зарисовки городского пространства с включением нескольких зданий и учетом их взаимного расположения и масштабного соотношения. Создание тонового рисунка с передачей светотени.

Контроль. Анализ выполненных зарисовок на предмет соблюдения правил перспективы и передачи объёма.

Тема 4.2. Сбор материала. Архитектурные детали и узнаваемость города.

Теория: Понятие архитектурной стилистики и характерных элементов разных городских стилей. Создание узнаваемого образа города через изображение ключевых достопримечательностей и архитектурных деталей.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе сравнения изображений разных городов учащиеся осваивают умение выделять то, что делает город неповторимым. Проводится беседа о Пензе и её архитектурных особенностях, о том, какие здания или памятники сразу узнают жители и гости города. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-картографов и создателей путеводителей, их ролью в сохранении и популяризации культурного наследия. Коллективная деятельность организуется как создание общего архива фотографий и зарисовок города с распределением заданий между участниками.

Практика база. Выполнение серии набросков узнаваемых архитектурных деталей города, включая окна, двери, карнизы и памятники. Сбор материала для создания итоговой иллюстрации.

Практика max. Выполнение детальных зарисовок трёх-четырёх зданий или ансамблей, зафиксировав их характерные черты. Создание композиционных эскизов для серии открыток.

Контроль. Просмотр собранного материала, оценка разнообразия и выразительности зарисовок.

Тема 4.3. Создание иллюстраций городской среды. Передача атмосферы.

Теория. Приёмы передачи атмосферы города через цветовое решение, выбор времени суток и погодные условия. Способы создания городского пейзажа с использованием акварельных техник.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о том, как меняется облик города в разное время суток и в разную погоду, учащиеся обсуждают, какие состояния города им кажутся самыми красивыми. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает одно время дня и одну погоду и объясняет, почему это состояние созвучно его настроению. Профориентационный аспект включает знакомство с профессиями художников, создающих визуальные образы городов для кино, рекламы и социальной рекламы. Коллективная деятельность организуется как создание серии работ, посвящённых разным состояниям одного и того же городского уголка.

Практика база. Создание иллюстрации города с использованием акварельной заливки, передающей определённое состояние природы и настроение.

Практика max. Создание серии из трёх иллюстраций одного города, каждая из которых передаёт разное состояние среды и сопровождается кратким текстом о том, что хотел сказать автор.

Контроль. Просмотр и обсуждение иллюстраций, оценка выразительности колорита и композиции.

Тема 4.4. Завершение работы над модулем. Серийность и стилевое единство.

Теория. Принципы работы над серией иллюстраций с сохранением единого стиля и узнаваемости авторского почерка. Способы оформления работ в единую серию.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о том, что такое авторский стиль и как он складывается в процессе творческой практики, учащиеся осваивают умение замечать повторяющиеся черты в собственных работах. Проводится упражнение, где каждый участник группы анализирует свои работы за последние месяцы и находит общие черты, составляющие его индивидуальный почерк. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов, создающих серии открыток или календарей, с требованиями к стилевому единству. Коллективная деятельность завершается организацией мини-выставки «Мой город глазами художников».

Практика база. Завершение серии открыток или иллюстраций о городе в едином стиле и оформление их как комплект.

Практика max. Создание не менее пяти работ, объединённых единой темой, стилем и настроением. Подготовка сопроводительного текста для каждой работы.

Контроль. Итоговый просмотр работ по модулю «Город, в котором я живу», коллективное обсуждение, отбор работ для участия в районной или городской выставке.

Раздел 5. Четвёртый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь (60 часов)

Тема 5.1. Природа как источник вдохновения. Пейзажная иллюстрация.

Теория. Законы воздушной перспективы. Приёмы передачи глубины пространства в пейзаже. Особенности изображения деревьев, растений и животных в разных техниках.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о красоте природы и ответственности человека за её сохранение учащиеся обсуждают, что они чувствуют, находясь в лесу или у водоёма, и как иллюстрация может передать эти чувства.

Проводится упражнение, где каждый участник группы вспоминает самое красивое природное место, которое он видел, и делает краткий устный набросок своих ощущений. Профориентационная составляющая реализуется через знакомство с работой художников-анималистов и пейзажистов, с их ролью в создании экологических плакатов и познавательных книг о природе. Коллективная деятельность организуется как совместный пленэр в парке или на территории центра с выполнением зарисовок растений и наблюдений за сезонными изменениями.

Практика база. Выполнение зарисовки одного дерева или кустарника с проработкой листвы и фактуры ствола. Освоение приёмов передачи воздушной перспективы.

Практика max. Выполнение зарисовки природного пространства с включением нескольких планов и объектов с передачей глубины и атмосферы.

Контроль. Анализ выполненных зарисовок, оценка правильности передачи перспективы и характера растений.

Тема 5.2. Времена года. Календарь как иллюстраторский проект.

Теория. Жанр календарной иллюстрации. Особенности передачи сезонных изменений в природе. Принципы создания серии иллюстраций, объединённых темой времени года.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о цикличности времени и о том, как смена сезонов влияет на настроение и деятельность человека, учащиеся обсуждают, какое время года им нравится больше всего и почему. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает один месяц и придумывает, какие события в природе и в жизни людей для этого месяца являются самыми характерными. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов, создающих календари для издательств и дизайн-студий, с пониманием того, что календарь — это коммерческий продукт, требующий учёта интересов целевой аудитории. Коллективная деятельность организуется как работа над общим проектом календаря центра, где каждый участник готовит иллюстрацию для своего месяца.

Практика база. Создание иллюстрации одного месяца с изображением характерного пейзажа, нескольких животных и растений.

Практика max. Создание иллюстрации для всех двенадцати месяцев календаря, в едином стиле с динамикой сезонных изменений в одном природном уголке.

Контроль. Просмотр иллюстраций, оценка выразительности колорита и точности передачи сезонных признаков.

Тема 5.3. Животные и растения в иллюстрации. Характер и детализация.

Теория. Приёмы изображения животных, с передачей их пластики, фактуры шерсти и характерных движений. Создание иллюстратором узнаваемых и выразительных образов животных.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о разнообразии животного мира и о том, что каждое животное обладает своим характером, учащиеся учатся наблюдать за повадками домашних и диких животных. Проводится упражнение, где каждый участник группы выбирает животное и описывает его характер, после чего пытается передать этот характер в быстром наброске. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов научно-популярной литературы, с требованием к биологической достоверности при сохранении художественной выразительности. Коллективная деятельность организуется как создание

общего альбома «Животные нашего сада», где каждый участник изображает одно животное и подписывает, какие черты характера оно хотел подчеркнуть.

Практика база. Выполнение зарисовки одного животного с проработкой характерных особенностей и текстуры шерсти или оперения.

Практика max. Создание иллюстрации, включающую несколько животных и растений в естественной среде обитания, с передачей их взаимодействия.

*Контроль. А*нализ зарисовок, оценка выразительности и точности в передаче особенностей животных.

Тема 5.4. Завершение календарного проекта. Цельность и оформление.

Теория. Принципы оформления календарной продукции с требованиями к композиции и размещению чисел и дней недели. Способы объединения двенадцати иллюстраций в единый комплект.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о завершении творческого проекта и о значении результата для окружающих учащиеся обсуждают, для кого будет предназначен их календарь и что они хотят сообщить зрителю. Проводится упражнение, где каждый участник группы планирует, как он будет презентовать свой календарь после завершения работы. Профориентационный аспект включает обсуждение того, как художники презентуют свои работы заказчикам и какую роль играет качество оформления в профессиональной успешности. Коллективная деятельность завершается итоговым показом календарных проектов, где каждый участник представляет свою работу и отвечает на вопросы зрителей.

Практика база. Завершение оформления своей страницы календаря с учётом общей композиции и стиля всего коллективного проекта.

Практика max. Оформление собственного полноценного календаря-пазла или перекидного календаря с двенадцатью иллюстрациями с продуманным дизайном каждой страницы и единого титульного листа.

Контроль. Итоговый показ календарных проектов с участием родителей и педагогов центра. Самооценка и взаимооценка работ. Отбор наиболее успешных работ для участия в итоговой выставке по окончании первого года обучения.

Учебно-тематический план
2 года обучения

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки	34	8	26	
1.1	Акварельные техники. Заливка,	14	4	10	Практическая работа по выполнению заданной заливки,

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
	лессировка, работа по-сырому				педагогическое наблюдение, анализ выполненных упражнений
1.2	Передача состояния природы через колорит	20	4	16	Просмотр и анализ колористических решений, оценка соответствия цветовой гаммы поставленной задаче, итоговый просмотр этюдов
2	Раздел 2. Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером	36	8	28	
2.1	Графические техники. Работа тушью, пером и линером	16	4	12	Практическая работа по выполнению графического изображения животного, анализ выразительности линии и штриховки
2.2	Создание многоплановой композиции с животными	20	4	16	Итоговый просмотр графических композиций, оценка выразительности композиционного решения и качества исполнения
3	Раздел 3. Инвариантный модуль «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись	36	8	28	

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
3.1	Гуашь как живописный материал. Свойства и техники	16	4	12	Практическая работа по выполнению плоскостной композиции, оценка ровности заливки и чистоты цвета
3.2	Создание образа сказочного персонажа. Характер и среда	20	4	16	Просмотр и обсуждение персонажей, оценка выразительности образа и целостности цветового решения
4	Раздел 4. Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника	34	8	26	
4.1	Коллаж как вид художественной деятельности. Техники и выразительные средства	14	4	10	Анализ выполненных фактурных упражнений, оценка технического исполнения коллажных элементов
4.2	Создание книжки-раскладушки с использованием коллажных техник	20	4	16	Итоговый просмотр книжек-раскладушек, оценка конструктивного решения, выразительности образов и качества сочетания техник
5	Раздел 5. Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус»	76	12	64	
5.1	Пастель и соус. Особенности	24	6	18	Анализ выполненных упражнений на владение техникой

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
	работы мягкими материалами				растушёвки и передачи тональных отношений
5.2	Создание портрета героя в среде с использованием мягких материалов	28	4	24	Промежуточный просмотр этюдов, оценка выразительности образа, цветовой гармонии и владения техникой
5.3	Завершение работы над портретной серией	24	2	22	Итоговый просмотр портретных работ, оценка выразительности образа и качества исполнения
6	Раздел 5. Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравюры»	76	12	64	
6.1	Линогравюра как вид печатной графики. Инструменты и техника безопасности	24	6	18	Проверка освоения техники безопасности, оценка качества вырезки простых линий и форм
6.2	Создание гравюрной доски с изображением героя	28	4	24	Промежуточный просмотр гравюрной доски и пробных оттисков, оценка выразительности образа
6.3	Печать тиража и оформление серии	24	2	22	Итоговый просмотр оттисков, оценка качества печати и стилевого единства серии

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Итого за учебный год (с учётом выбора одного вариативного модуля)	216	44	172	

Содержание программы 2 год обучения

Раздел 1. Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки (32 часа)

Тема 1.1. Акварельные техники. Заливка, лессировка, работа по-сырому.

Теория. Акварель как живописный материал, его основные свойства, включая прозрачность и текучесть. Техника ровной и градиентной заливки. Принципы многослойной лессировки. Способы контроля растекания краски и создания плавных цветовых переходов.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе анализа произведений художников-акварелистов воспитывается эстетическое восприятие цветовой гармонии и тонкости цветовых отношений. Учащиеся обсуждают, как восприятие красоты природы зависит от внимательного и бережного отношения к окружающему миру, и как это отношение находит отражение в художественном творчестве. Профориентационная составляющая реализуется через знакомство с работой художников-иллюстраторов научно-популярных изданий о природе и сезонных изменениях. Коллективная деятельность организуется как взаимный анализ работ на предмет точности исполнения акварельной заливки.

Практика база. Выполнение упражнений на освоение ровной заливки, градиентной заливки и лессировки на примере изображения неба в разное время суток. Создание трех небольших этюдов, демонстрирующих переход цвета от тёплого к холодному.

Практика max. Выполнение серии из пяти этюдов, показывающих различные состояния погоды в одно время года с использованием лессировок не менее трёх слоёв. Создание цветовой карты переходов между основными цветами.

Контроль. Контрольная работа по выполнению заданной заливки на заданную тему с оценкой ровности слоя, чистоты цвета и плавности переходов.

Тема 1.2. Передача состояния природы через колорит.

Теория. Понятие колорита в акварельной живописи, с эмоциональным воздействием цветовых гамм. Способы передачи различного времени суток и состояния погоды через выбор цветовых сочетаний.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о том, как цвет способен передавать настроение и состояние человека, учащиеся осваивают умение связывать цветовые решения с собственным эмоциональным опытом. Проводится обсуждение того, как художник ответственен за передачу красоты природы, что воспитывает бережное и уважительное отношение к окружающему миру. Профориентационный аспект включает знакомство с работой иллюстраторов, создающих

сезонные календари и открытки. Коллективная деятельность организуется как совместное создание банка цветовых решений для разных сезонов.

Практика база. Выполнение иллюстрации одного времени года в выбранной цветовой гамме, передающей характерные признаки сезона. Использование не менее трёх цветовых оттенков для передачи плановости.

Практика max. Выполнение серии из четырёх иллюстраций, каждая из которых передаёт разное время года в одном природном пространстве в едином стилевом и цветовом решении.

Контроль. Просмотр и анализ колористических решений, оценка соответствия цветовой гаммы поставленной задаче передачи состояния природы.

Раздел 2. Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером (34 часа)

Тема 2.1. Графические техники. Работа тушью, пером и линером.

Теория. Тушь как графический материал. Виды перьев и их возможности в работе линерами разной толщины. Способы получения различной толщины линии, штриховки и точечной фактуры. Приёмы передачи объёма и фактуры с помощью графических средств.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе сравнения графических работ разных мастеров воспитывается эстетическое восприятие лаконичности и выразительности линии. Учащиеся обсуждают, как точность и аккуратность в работе с тушью отражает личную ответственность и дисциплинированность художника. Профориентационный аспект реализуется через знакомство с работой художников-иллюстраторов книжной графики. Коллективная деятельность включает взаимное оценивание работ на предмет выразительности линии и чистоты исполнения.

Практика база. Выполнение упражнений на проведение линий разной толщины и характера. Освоение штриховки и фактуры точками. Создание изображения животного с использованием контурной линии и элементов штриховки.

Практика max. Выполнение детального графического изображения животного с проработкой фактуры шерсти или оперения. Использование комбинации тонких и толстых линий, штриховки и точек. Создание серии из трёх графических этюдов одного животного в разных ракурсах.

Контроль. Контрольная работа по выполнению графического изображения заданного животного с оценкой выразительности линии, разнообразия штриховки и фактурной проработки.

Тема 2.2. Создание многоплановой композиции с животными.

Теория. Принципы построения многоплановой композиции в линейной графике, с приёмами создания глубины через изменение толщины линии и плотности штриховки. Способы распределения внимания зрителя между главными и второстепенными персонажами.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о многообразии животного мира и ценности каждой его формы воспитывается уважительное отношение к природе и ответственность за сохранение биологического разнообразия. Учащиеся обсуждают, как иллюстратор может через изображение животных передать идею гармонии и взаимосвязи всех живых существ. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-анималистов и иллюстраторов энциклопедических изданий. Коллективная деятельность организуется как создание общего графического панно «Город животных», где каждый участник создаёт свой фрагмент.

Практика база. Создание графической композиции «Город животных», включающей три-пять персонажей в городской среде с использованием различной толщины линии для передачи плановости.

Практика max. Создание развёрнутой графической композиции с семью и более персонажами, распределёнными по трём планам, с детальной проработкой городской среды и фактур. Выполнение работы в формате, превышающем базовый.

Контроль. Итоговый просмотр графических композиций, анализ выразительности композиционного решения и качества графического исполнения.

Раздел 3. Инвариантный модуль «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись (34 часа)

Тема 3.1. Гуашь как живописный материал. Свойства и техники.

Теория: Гуашь как непрозрачный живописный материал с её свойствами и особенностями работы. Техника нанесения гуаши, включая работу плоскостным пятном, перекрытием цветом и созданием орнаментальных поверхностей.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы с гуашью воспитывается эстетическое чувство декоративности и цветовой культуры. Учащиеся обсуждают, как яркость и насыщенность цвета может передавать радостное, праздничное или сказочное настроение, и что цвет в иллюстрации несёт смысловую нагрузку. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-декораторов и иллюстраторов сказочных книг. Коллективная деятельность организуется как обмен опытом по созданию декоративных фактур.

Практика база. Выполнение упражнения на освоение гуаши: ровное плоскостное заполнение, создание фактур, перекрытие цветом. Создание цветового круга в гуаши с использованием плоскостной заливки.

Практика max. Выполнение серии декоративных паттернов с использованием гуашевых техник. Демонстрация владения разными способами нанесения краски.

Контроль. Контрольная работа по выполнению заданной плоскостной композиции с оценкой ровности заливки, чистоты цвета и точности перекрытия.

Тема 3.2. Создание образа сказочного персонажа. Характер и среда.

Теория. Приёмы стилизации и создания сказочного персонажа через декоративную плоскостную живопись. Цвет и форма для передачи характера героя и его принадлежности к определённой среде обитания.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе беседы о сказочных героях как носителях нравственных качеств учащиеся осваивают умение связывать внешний облик персонажа с его внутренним содержанием. Проводится обсуждение того, что добрые и злые герои могут различаться по цветовой гамме и характеру линий. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-постановщиков анимационных фильмов, разрабатывающих образы персонажей. Коллективная деятельность организуется как игра-презентация персонажей, где каждый участник представляет своего героя и описывает его характер.

Практика база. Создание плоскостного изображения сказочного персонажа в его среде обитания с использованием ограниченной палитры из пяти-шести цветов. Передача характера героя через цвет и форму.

Практика max. Создание развёрнутой композиции, включающей персонажа, его мир и несколько второстепенных объектов в едином декоративном стиле. Разработка цветового решения, отражающего характер героя.

Контроль. Просмотр и обсуждение персонажей, оценка выразительности образа, целостности цветового решения и соответствия стилистике.

Раздел 4. Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника (34 часа)

Тема 4.1. Коллаж как вид художественной деятельности. Техники и выразительные средства.

Теория. История коллажа и его роль в современной иллюстрации. Виды коллажных техник, включая аппликацию, бумажный коллаж и смешанную технику. Принципы сочетания разных фактур и материалов.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы с разнообразными материалами воспитывается творческое отношение к поиску художественных решений. Учащиеся обсуждают, как в коллаже можно соединять реальное и фантастическое, и что использование предметов из повседневной жизни в искусстве учит видеть красоту в обычном. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов, использующих коллаж в книжной графике. Коллективная деятельность организуется как обмен материалами и совместное обсуждение фактурных решений.

Практика база. Выполнение упражнений по созданию фактур с использованием различных типов бумаги, ткани и природных материалов. Создание простого коллажа на тему предметного мира.

Практика max. Создание серии фактурных образцов с использованием не менее пяти различных материалов, демонстрирующих разнообразие текстур.

Контроль. Анализ выполненных фактурных упражнений, оценка технического исполнения коллажных элементов.

Тема 4.2. Создание книжки-раскладушки с использованием коллажных техник.

Теория. Конструкция книжки-раскладушки и её особенности как иллюстраторского продукта. Способы сочетания коллажных элементов и рисованных фрагментов в едином произведении.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы над книжкой-раскладушкой воспитывается чувство ответственности за целостность творческого замысла и качество конечного продукта. Учащиеся обсуждают, что книга — это результат коллективного и индивидуального труда, и что художник, создающий книгу, дарит читателю свой мир. Профориентационный аспект включает знакомство с процессом создания детской книги от эскиза до печатного издания. Коллективная деятельность организуется как обмен впечатлениями о прочитанных книгах и обсуждение любимых иллюстраций.

Практика база. Создание книжки-раскладушки из четырёх-пяти разворотов, посвящённую сюжету сновидения, используя коллаж и дорисовку. Каждый разворот должен содержать один-два элемента коллажа и рисованный фон.

Практика max: Создание книжки-раскладушки из семи-восьми разворотов с использованием разнообразных коллажных техник, включая объёмные элементы и подвижные детали в едином стиле на всех разворотах.

Контроль: Итоговый просмотр книжек-раскладушек, оценка конструктивного решения, выразительности образов и качества сочетания коллажных и рисованных элементов.

Раздел 5. Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус» (34 часа)

Тема 5.1. Пастель и соус. Особенности работы мягкими материалами.

Теория. Пастель и соус как графический материал, их свойства и выразительные возможности. Способы работы пятном, растушёвкой и комбинирования с другими материалами.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы с мягкими материалами воспитывается эстетическое восприятие мягкости, глубины тона и цветовой нюансировки. Учащиеся обсуждают, как мягкие материалы позволяют передать нежность, изменчивость и текучесть мира, и что эти свойства соотносятся с внимательным, заботливым отношением к окружающему. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников, использующих пастель в портретной и пейзажной живописи. Коллективная деятельность организуется как совместное выполнение коротких этюдов по памяти.

Практика. Выполнение серии упражнений на освоение пастели и соуса, включая работу пятном, растушёвку и создание цветовых переходов. Создание этюда портрета героя с использованием мягких материалов.

Контроль. Анализ выполненных упражнений на предмет владения техникой растушёвки и передачи тональных отношений.

Тема 5.2. Создание портрета героя в среде с использованием мягких материалов.

Теория. Особенности портретной иллюстрации в мягких материалах. Передача характера человека через пластику, мимику и цветовое решение среды.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы над портретом воспитывается умение видеть и ценить индивидуальность каждого человека. Учащиеся обсуждают, что портрет отражает не только внешность, но и внутренний мир героя, его характер и жизненный путь. Профориентационный аспект включает знакомство с работой портретистов и иллюстраторов, создающих образы литературных героев. Коллективная деятельность организуется как взаимный анализ портретных работ.

Практика. Создание портрета литературного или вымышленного героя в его среде обитания с использованием пастели или соуса. Передача характера героя через пластику, мимику и цветовую гамму фона.

Контроль. Итоговый просмотр портретных работ, оценка выразительности образа, цветовой гармонии и владения мягкими материалами.

Раздел 6. Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравюры» (34 часа)

Тема 6.1. Линогравюра как вид печатной графики. Инструменты и техника безопасности.

Теория. История печатной графики и гравюры. Особенности линогравюры как эстампа. Инструменты и материалы для линогравюры. Правила безопасной работы с режущими инструментами.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе знакомства с историей печатной графики воспитывается уважение к традициям искусства и понимание ценности ручного труда. Учащиеся обсуждают, что в эпоху цифровых технологий ручная печатная графика сохраняет свою ценность как особый способ создания художественных тиражей. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-графиков и мастеров печатных техник. Коллективная деятельность организуется как знакомство с разнообразием печатных техник через репродукции и образцы.

Практика. Освоение техники перевода рисунка на линолеум. Выполнение пробной вырезки простых форм. Освоение техники печати с линолеума на бумагу.

Контроль. Проверка освоения техники безопасности, оценка качества вырезки простых линий и форм.

Тема 6.2. Создание серии оттисков на тему литературных героев.

Теория. Особенности создания серии гравюр, с принципами стилевого единства и тиражирования в печатной графике. Способы передачи характера героя через контраст чёрного и белого.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: в ходе работы над серией гравюр воспитывается ответственность за качество каждого оттиска и понимание ценности тиражного искусства. Учащиеся обсуждают, как контраст чёрного и белого создаёт выразительный и запоминающийся образ. Профориентационный аспект включает знакомство с работой художников-иллюстраторов книг, использующих чёрно-белую графику для создания особой атмосферы. Коллективная деятельность организуется как обмен оттисками и создание общего альбома эстампов.

Практика. Создание гравюрной доски с изображением литературного героя или серии героев, выполнение пробных оттисков и тираж от трёх до пяти качественных эстампов. Оформление серии для показа.

Контроль. Итоговый просмотр оттисков, оценка выразительности образа, контраста и качества печати, стилевого единства серии.

Учебный план 3 года обучения

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		всего	теория	практика	
1	Раздел 1. Инвариантный модуль «Искусство и я»	24	6	18	
1.1	Карта художественного самоопределения	6	2	4	устное представление коллажа-автопортрета с обоснованием выбранных изобразительных средств
1.2	Инструменты как гипотезы. Нарушение шаблонов	6	2	4	сравнительный анализ выразительных свойств освоенных техник

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		всего	теория	практика	
1.3	Навигатор выбора образовательной траектории	6	2	4	собеседование с педагогом по итогам заполнения индивидуального бланка образовательного маршрута
1.4	Организация рабочего пространства и техника безопасности	6	2	4	письменный тест по правилам техники безопасности
2	Раздел 2. Вариативная образовательная траектория (выбор из трёх)	144	36	108	
2.1	Траектория «Художник-исследователь»	144	36	108	
2.1.1	Тактильная археология. Фактура как повествовательное средство	36	8	28	обсуждение созданных этюдов в группе с аргументацией выбора техники
2.1.2	Оптика и пустота. Тональное видение пространства	36	10	26	просмотр скетчбуков с зарисовками и оценка динамики развития тонального видения
2.1.3	Материя времени. Разрушение и созидание	36	8	28	защита концепции работы с рассказом о преобразовании образа
2.1.4	Синтез освоенных техник в итоговой композиции	36	10	26	промежуточный просмотр всех работ траектории с оценкой целостности и завершённости

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		всего	теория	практика	
2.2	Траектория «Художник-режиссёр»	144	36	108	
2.2.1	Драматургия кадра и сценарные основы иллюстрации	36	8	28	презентация эскизов с устным обоснованием выбора кульминационного кадра
2.2.2	Цветовая партитура и психологическое воздействие колорита	36	10	26	сравнительный анализ колоритов с выбором наиболее выразительного цветового ключа
2.2.3	Стилизация и передача характера через деформацию формы	36	8	28	выставка работ с угадыванием персонажа и объяснением средств стилизации
2.2.4	Сборка визуального мира в серийной иллюстрации	36	10	26	просмотр серии с проверкой смысловых и стилистических связей
2.3	Траектория «Художник-мифотворец»	144	36	108	
2.3.1	Биоморфный дизайн и создание фантастических существ	36	8	28	защита созданного существа с рассказом о его среде обитания и происхождении
2.3.2	Картография вымышленных миров	36	10	26	групповое обсуждение карт с голосованием за наиболее цельный вымышленный мир
2.3.3	Артефакт как носитель	36	8	28	выставка «История одной вещи» с

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		всего	теория	практика	
	персонажной истории				устным представлением предмета и легенды
2.3.4	Объединение элементов вымышленного мира в единую композицию	36	10	26	промежуточный просмотр модуля с отбором работ для итогового проекта
3	Раздел 3. Инвариантный модуль «Работа над творческим проектом»	48	12	36	
3.1	Декомпозиция идеи и переход от эскиза к замыслу	6	2	4	проверка правильности переноса утверждённого эскиза на итоговую поверхность
3.2	Подготовка художественной основы и выполнение подмалёвка	6	2	4	проверка точности переноса пропорций и правильности тонального разбора
3.3	Проработка смыслового центра композиции	6	2	4	текущий просмотр с корректировкой тонального и цветового решения
3.4	Проработка фоновых пространств и второстепенных элементов	6	2	4	промежуточная оценка завершённости работы на этапе финальной корректировки
3.5	Обобщение и художественная отделка произведения	6	2	4	проверка готовности работы к экспонированию и презентации

№	Названия разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		всего	теория	практика	
3.6	Подготовка презентации и оформление портфолио	6	2	4	проверка сохранности и правильности оформления учебных работ и презентационных материалов
3.7	Итоговая аттестация. Защита творческого проекта	6	2	4	устное выступление с презентацией проекта и коллективное голосование за приз зрительских симпатий
3.8	Рефлексия образовательного пути и планирование дальнейшего развития	6	2	4	заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога
	Итого часов по программе для одной выбранной траектории	216	54	162	

Содержание программы 3 года обучения

Раздел 1. Инвариантный модуль «Искусство и я» (24 часа)

***Тема 1.1. Карта художественного самоопределения*.**

Теория. Типы художественного мышления: образно-ассоциативный, аналитически-конструктивный и эмоционально-чувственный. Цели и задачи третьего года обучения как перехода от освоения технических приёмов к осознанному построению авторского высказывания. Примеры творческих биографий художников-иллюстраторов, работавших в разных стилевых направлениях.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование осознанного отношения к выбору индивидуального образовательного маршрута через проведение рефлексивной беседы о собственных мотивах занятия изобразительным искусством. Развитие способности к самооценке и самоопределению в процессе группового обсуждения профессиональных судеб известных мастеров книжной и станковой графики. Воспитание уважения к многообразию художественных подходов и признания ценности каждого направления в искусстве.

Практика. Создание коллажа-автопортрета на тему «Я в искусстве» с использованием журнальной вырезки, цветной бумаги и графических материалов для визуализации индивидуального восприятия собственного творческого пути.

Контроль. Представление созданного коллажа с обоснованием выбранных изобразительных средств и формулировкой трёх личных вопросов к предстоящему учебному году.

Тема 1.2. Инструменты как гипотезы. Нарушение шаблонов.

Теория. Понятие о намеренном ограничении как механизме активизации воображения. Исторические примеры использования нетрадиционных художественных материалов в искусстве XX века. Выразительные возможности таких материалов, как соль, кофе, наждачная бумага, поролон, пластиковая карта.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание толерантного отношения к творческой ошибке как к источнику неожиданного художественного образа. Формирование навыков совместной деятельности через выполнение упражнения, когда один лист бумаги последовательно передаётся между участниками группы, и каждый продолжает работу в своей технике. Развитие ответственности за качество выполнения общего задания и уважения к результатам труда товарищей.

Практика. Выполнение серии из трёх быстрых этюдов одного натюрморта с использованием поролона, пластиковой карты и жёсткой кисти с последующей фиксацией полученных фактур в рабочем альбоме.

Контроль. Сравнительный анализ выразительных свойств каждой освоенной техники с выбором наиболее удачного фактурного решения для дальнейшего применения в творческой практике.

Тема 1.3. Навигатор выбора образовательной траектории.

Теория. Содержание трёх вариативных модулей, каждый из которых формирует определённый тип художественного мышления (исследовательский, режиссёрский и мифотворческий). Критерии осознанного выбора направления с учётом собственных интересов и профессиональных перспектив.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: реализация профориентационной задачи через проведение игры «Мастерские», в ходе которой учащиеся пробуют себя в роли художника-материаловеда, художника-сценариста и художника-мифотворца, выполняя короткие практические задания от имени каждой профессии. Формирование ответственности за собственный образовательный выбор и развитие навыка планирования индивидуального учебного маршрута. Воспитание осознанного отношения к профессиональному самоопределению в области изобразительного искусства.

Практика. Заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута, в котором фиксируются выбранная траектория, поставленные цели, предполагаемые трудности и ожидаемые результаты по окончании модуля.

Контроль. Собеседование с педагогом, в ходе которого учащийся аргументирует мотивированность своего выбора и при необходимости корректирует ожидания от предстоящего обучения.

Тема 1.4. Организация рабочего пространства и техника безопасности.

Теория: Специфика работы с художественными материалами, характерными для третьего года обучения (акриловые краски, графическая тушь, растворитель и режущие

инструментами). Правила хранения, утилизации и безопасного применения материалов в условиях художественной мастерской.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование экологического сознания и бережного отношения к ресурсам через обсуждение правил организации общего рабочего пространства. Распределение обязанностей по уходу за мастерской и ответственности за сохранность коллективного имущества. Воспитание дисциплины и аккуратности как необходимых качеств художника-профессионала.

Практика. Проверка и сортировка личных наборов художественных материалов, подготовка рабочих поверхностей и грунтовка планшетов в соответствии с задачами выбранной образовательной траектории.

Контроль. Письменный тест по правилам техники безопасности с фиксацией результатов в журнале инструктажа.

Раздел 2. Вариативные образовательные траектории (144 часа)

Траектория «Художник-исследователь»

Тема 2.1. Тактильная археология. Фактура как повествовательное средство.

Теория. Роль фактуры и текстуры в истории изобразительного искусства от живописи старых мастеров до современных экспериментальных практик. Зависимость эмоционального восприятия произведения от характера поверхности и материала исполнения.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: развитие способности к эмпатическому пониманию материала через упражнения по тактильному восприятию различных поверхностей с закрытыми глазами. Профориентационное знакомство с профессией художника-технолога и реставратора. Воспитание внимательного отношения к материалу как к активному участнику создания художественного образа. Формирование коллективного взаимодействия через игру «Угадай фактуру».

Практика. Создание серии из шести графических этюдов форматом 20 на 30 сантиметров, каждый из которых передаёт определённый характер поверхности, включая шероховатость, гладкость, пористость и колючесть, с использованием монотипии, набрызга и оттисков.

Контроль. Анализ созданных этюдов в группе, в ходе которого каждый участник аргументирует выбор техники для передачи заданного тактильного ощущения.

Тема 2.2. Оптика и пустота. Тональное видение пространства.

Теория. Понятие тонального разбора, воздушной перспективы и ритма пятен в композиции. Роль света, тени и промежуточных тонов в организации изобразительной плоскости.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание внимательного отношения к обыденному пространству и развитие наблюдательности через организацию выездных зарисовок общественных мест, где учащиеся фиксируют светотеневую среду без изображения конкретных людей. Формирование способности видеть выразительность в пустоте и паузе. Развитие социальной ответственности через соблюдение правил поведения в общественных пространствах во время пленэрной практики.

Практика. Выполнение быстрых зарисовок городских пейзажей с ограничением по времени, а также создание трёх тональных этюдов, где человеческое присутствие передаётся лишь посредством тени или силуэта на фоне архитектурных объёмов.

Контроль. Просмотр скетчбуков с зарисовками для оценивания динамики развития тонального видения и способности передавать пространственную глубину.

Тема 2.3. Материя времени. Разрушение и созидание.

Теория. Приёмы состаривания, патинирования. Создание кракелюра как художественными средствами выражения временных изменений. Исторические примеры использования эффектов обветшания и разрушения в изобразительном искусстве.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование философского взгляда на цикличность созидания и разрушения через проведение коллективной работы, в ходе которой группа создаёт общую композицию и затем намеренно её частично деформирует, а после восстанавливает с новыми смысловыми акцентами. Воспитание умения видеть ценность в несовершенстве и принимать изменчивость как неотъемлемое свойство творческого процесса. Развитие навыка работы в команде с распределением ролей.

Практика. Выполнение работы в технике граттаж или смывки акрилового слоя растворителем с созданием образа, несущего отпечаток времени и содержащего следы намеренного разрушения.

Контроль. Защита концепции с рассказыванием о том, какие элементы были подвергнуты разрушению и какой новый смысл родился в результате этого преобразования.

Тема 2.4. Синтез освоенных техник в итоговой композиции.

Теория. Принципы мультимедийного коллажа и ассамбляжа на плоскости. Способы объединения разнородных по фактуре и технике элементов в единое художественное целое.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: профориентационное знакомство с деятельностью арт-директора и дизайнера интерьеров через обсуждение этических аспектов использования заимствованных элементов в современной цифровой культуре. Формирование понимания границ авторского права и уважения к интеллектуальной собственности. Воспитание способности к системному видению композиции и целостному восприятию художественного произведения.

Практика. Создание итогового произведения форматом не менее двух стандартных листов, объединяющего фактурные, тональные и графические находки предыдущих этапов в единую композицию на тему личного пространства.

Контроль. Промежуточный просмотр всех работ траектории с оценкой целостности, выразительности и завершённости итогового продукта.

Траектория «Художник-режиссёр»

Тема 2.1. Драматургия кадра и сценарные основы иллюстрации.

Теория. Законы построения повествования в статичном изображении, включая выделение этапов завязки, кульминации и развязки. Способы выбора предшествующего или последующего момента действия для создания драматического напряжения.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: развитие способности к вербализации творческого замысла через групповую игру, в которой по трём случайным словам сочиняется короткая история и выбирается наиболее выразительный кадр для её визуализации. Профориентационное знакомство с профессией раскадровщика и сценариста. Формирование навыков коллективного обсуждения и аргументации художественных решений.

Практика. Создание четырёх карандашных эскизов на одну литературную тему, выполненных в разных ракурсах и с разной крупностью планов, включая общий, средний и крупный.

Контроль. Презентация эскизов с устным обоснованием выбора того единственного кадра, который в наибольшей степени передаёт кульминационный момент истории.

Тема 2.2. Цветовая партитура и психологическое воздействие колорита.

Теория. Основы цветового круга, законы тепло-холодности и контраста по насыщенности. Цвета как активные носители настроения и эмоционального состояния персонажа.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание культуры саморефлексии через ведение группового цветового дневника, где каждый участник фиксирует своё настроение в виде цветового пятна. Развитие понимания взаимосвязи между внутренним состоянием и художественным выбором. Формирование способности осознанно использовать цветовые средства для передачи эмоционального содержания произведения.

Практика. Выполнение трёх вариантов колорита для одной и той же композиции, передающих различные временные состояния или эмоциональные модусы, а именно утро, день и вечер, либо радость, тревогу и покой.

Контроль. Сравнительный анализ созданных колоритов с выбором наиболее выразительного цветового ключа для дальнейшего использования в итоговой работе.

Тема 2.3. Стилизация и передача характера через деформацию формы.

Теория. Различия между реалистическим портретом и портретом-образом. Выразительные возможности линии и пропорциональных изменений для создания характерного персонажа.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание эстетического отношения к многообразию человеческих типов и принятие неидеальных черт как источников индивидуальной выразительности. Развитие способности видеть уникальность каждого человека через упражнение по созданию дружеского шаржа на одногруппника с акцентом на его характерную особенность. Формирование доброжелательного отношения к результатам творчества товарищей и умения давать конструктивную обратную связь.

Практика. Выполнение серии графических набросков одного персонажа в трёх разных характерах с изменением пропорций и характера линий, отвечающих задачам выразительности и передачи внутреннего мира героя.

Контроль. Выставка работ, на которой участники группы угадывают изображённого персонажа без подписи и объясняют, какие средства стилизации позволили им сделать правильные выводы.

Тема 2.4. Сборка визуального мира в серийной иллюстрации.

Теория. Принципы единства стиля внутри художественной серии и способы сохранения узнаваемости персонажей при изменении фоновых условий. Роль дедлайна и системности в профессиональной работе иллюстратора.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: профориентационное знакомство с деятельностью художника книги и разработчика настольных игр через обсуждение важности соблюдения сроков и поддержания единого визуального языка в рамках одного проекта. Воспитание дисциплины и ответственности за конечный результат. Формирование понимания ценности серийной работы как способа создания целостного художественного высказывания.

Практика. Создание серии из трёх иллюстраций к выбранному литературному тексту, изображающих начало, середину и конец истории в единой цветовой гамме с сохранением сквозных персонажей.

Контроль. Просмотр готовой серии с проверкой наличия смысловых и стилистических связей между отдельными листами и общей драматургической цельности.

Траектория «Художник-мифотворец»

Тема 2.1. Биоморфный дизайн и создание фантастических существ.

Теория. Принципы строения природных форм и способы создания гибридных образов на основе реальных биологических прототипов. Исторические примеры бестиариев в искусстве разных эпох.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование экологического сознания через пристальное изучение природных форм и обсуждение ответственности художника за создаваемые миры. Профориентационное знакомство с профессией концепт-художника игровой индустрии и художника-палеоиллюстратора. Развитие способности к комбинированию и трансформации природных элементов в новые целостные образы. Воспитание бережного отношения к биологическому разнообразию через художественное осмысление природы.

Практика. Создание серии эскизов фантастических существ с детальной проработкой анатомии, текстуры кожи или покрова и характерных особенностей строения.

Контроль. Защита созданного существа с рассказом о его среде обитания, повадках, эволюционном происхождении и месте в вымышленной экосистеме.

Тема 2.2. Картография вымышленных миров.

Теория. Композиционные карты как художественный артефакт с символикой, иконографией, картографическими знаками. Способы игры с масштабом и перспективой в изображении пространства.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: развитие саморефлексии и осознанности через метафорическое картографирование собственного внутреннего мира, где водные артерии обозначают интересы, горные вершины — достижения, а лесные массивы — неизведанные области личности. Воспитание способности к символическому мышлению и созданию многослойных смыслов. Формирование коллективного взаимодействия через обсуждение и сравнение созданных карт.

Практика. Создание карты вымышленного острова с применением техник состаренной бумаги, акварельной тонировки и детальной прорисовкой топографических знаков и символов.

Контроль. Групповое обсуждение созданных карт с голосованием за наиболее цельный, проработанный и художественно убедительный вымышленный мир.

Тема 2.3. Артефакт как носитель персонажной истории.

Теория. Символизм вещей и способность предмета рассказывать биографию владельца. Традиции голландского натюрморта и современные примеры предметного повествования в иллюстрации.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование уважения к исторической памяти и семейным ценностям через беседу о семейных реликвиях и преемственности поколений. Профориентационное знакомство с профессией художника-бутафора и театрального декоратора. Воспитание способности видеть нарративный потенциал в предметах повседневности и наделять их художественным значением. Развитие навыка соединения изобразительной работы с письменным словом.

Практика. Выполнение детального графического рисунка старой вещи с обязательным приложением письменной легенды о её происхождении и её владельце, раскрывающей характер и судьбу персонажа.

Контроль. Выставка «История одной вещи», где каждый участник устно представляет свой предмет и связанную с ним историю, отвечая на вопросы зрителей.

Тема 2.4. Объединение элементов вымышленного мира в единую композицию.

Теория. Принципы циклического построения панно. Способы стилистического объединения разнородных объектов в пределах одной плоскости. Роль орнамента и рамки в создании целостного визуального высказывания.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: развитие рефлексивных способностей через осмысление того, что созданный мир говорит о самом авторе, его ценностях и художественных предпочтениях. Формирование навыка системного проектирования и способности удерживать целостный замысел при работе с множеством деталей. Воспитание чувства завершённости и ответственности за итоговый продукт.

Практика. Создание итогового концепт-листа форматом не менее двух стандартных листов, где на одной плоскости расположены карта, существо и артефакт, объединённые общим орнаментальным рядом и композиционным ритмом.

Контроль. Промежуточный просмотр модуля, в ходе которого отбираются наиболее завершённые и художественно цельные работы для участия в итоговом проекте.

Раздел 3. Инвариантный модуль «Работа над творческим проектом» (48 часов)

Тема 3.1. Декомпозиция идеи и переход от эскиза к замыслу.

Теория. Этапы проектной деятельности, включающие аналитический, поисковый и исполнительский этапы. Способы составления творческого брифа и постановки художественной задачи.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование ответственности за конечный результат через составление индивидуального календарного плана работы и соблюдение промежуточных сроков. Профориентационное знакомство с требованиями к творческому портфолио для поступления в профильные учебные заведения. Воспитание дисциплины и организованности как необходимых профессиональных качеств. Развитие способности аргументировать выбор художественного решения и планировать свою деятельность.

Практика. Создание пяти поисковых эскизов будущей работы с последующим утверждением окончательного варианта с педагогом и переносом на выбранный формат.

Контроль. Проверка правильности переноса утверждённого эскиза на итоговую поверхность и соответствия масштаба заявленному формату.

Тема 3.2. Подготовка художественной основы и выполнение подмалёвка.

Теория. Влияние характера грунта и поверхности на итоговую фактуру произведения. Правила построения модульной сетки и композиционного каркаса в соответствии с выбранным эскизом.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание аккуратности и бережного отношения к рабочим материалам через организацию общего рабочего пространства мастерской. Формирование чувства ответственности перед коллективом за чистоту и порядок. Развитие навыка последовательного ведения работы от общего к частному. Воспитание терпения и усидчивости как качеств, необходимых для создания завершённого произведения.

Практика. Выполнение подмалёвки (первого тонального слоя краски), для определения светотеневых отношений и композиционной структуры будущего произведения.

Контроль. Проверка точности переноса пропорций и правильности тонального разбора в сравнении с утверждённым цветным эскизом.

Тема 3.3. Проработка смыслового центра композиции.

Теория. Техники лессировки и пастозного мазка, способы модуляции фактуры кисти и создания глубины пространства. Приёмы акцентирования главного элемента композиции.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: развитие концентрации внимания и способности к длительной целенаправленной работе. Формирование взаимопомощи в творческой мастерской, когда соседи по рабочему пространству дают друг другу советы по цвету и тону с позиции «свежего взгляда». Воспитание критического отношения к собственной работе и способности принимать конструктивные замечания. Развитие навыка самонаблюдения и отслеживания собственного прогресса.

Практика. Детальная художественная проработка главного смыслового центра итоговой композиции с использованием избранных живописных или графических техник.

Контроль. Текущий просмотр, в ходе которого педагог корректирует тональное и цветовое решение и даёт рекомендации по дальнейшей работе.

Тема 3.4. Проработка фоновых пространств и второстепенных элементов.

Теория. Роль второстепенных планов в создании целостного художественного образа. Приёмы воздушной перспективы и способы подчинения деталей главному замыслу.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование понимания целостности художественного произведения, где ни один элемент не существует отдельно от авторского замысла. Воспитание чувства меры и способности остановиться в работе, не перегружая композицию излишней детализацией. Развитие умения видеть произведение в целом и соотносить частное с общим. Профориентационное знакомство с работой художника-постановщика, отвечающего за целостность визуальной среды.

Практика. Проработка фоновых пространств и второстепенных предметов с выравниванием контрастности и согласованием всех частей композиции между собой.

Контроль. Промежуточная оценка завершённости работы на этапе, когда все основные элементы композиции уже проработаны и требуется финальная корректировка.

Тема 3.5. Обобщение и художественная отделка произведения.

Теория: Правила финальной проверки готовности произведения, включая анализ тональных и цветовых повторов. Баланс композиционных масс и соответствие первоначальному замыслу.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: воспитание умения принимать свою работу без излишнего перфекционизма, фиксируя момент художественной завершённости. Формирование способности к самооценке и рефлексии собственного творческого процесса. Развитие взаимопомощи через упражнение «свежий глаз», когда сосед даёт рекомендацию по затемнению или осветлению отдельных участков работы.

Практика. Финишная графическая обводка контуров, расстановка последних тональных и цветовых акцентов, включая блики и тени, а также нанесение авторской подписи на готовое произведение.

Контроль. Проверка готовности работы к экспонированию и презентации.

Тема 3.6. Подготовка презентации и оформление портфолио.

Теория. Структура устной презентации творческого проекта, включающая описание идеи, процесса работы, использования материалов и возникшие сложности. Правила фотографирования плоскостных художественных работ для портфолио.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: формирование адекватной самооценки через рефлексию всего образовательного пути от постановки вопроса в начале года до полученного художественного ответа в итоговом проекте. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для публичной защиты творческой работы.

Воспитание уважения к результатам коллективного труда через подготовку общей выставки. Профориентационное знакомство со способами представления творческого портфолио при поступлении.

Практика. Сканирование и цветокоррекция итоговой работы, сбор всех учебных материалов года в единое цифровое или физическое портфолио. Написание краткого текстового комментария к проекту.

Контроль. Проверка сохранности и правильности оформления всех учебных работ за год и готовности презентационных материалов.

Тема 3.7. Итоговая аттестация. Защита творческого проекта.

Теория. Регламент итоговой защиты и критерии оценки художественного произведения, включая содержательность, техническое исполнение, целостность и авторскую позицию.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: реализация итоговой социализации через публичную презентацию собственного проекта перед педагогами, родителями и одногруппниками. Формирование умения воспринимать конструктивную критику и аргументированно отвечать на вопросы зрителей. Воспитание чувства гордости за коллектив и признания ценности каждого участника выставки. Развитие способности к рефлексии собственного творческого роста на протяжении трёх лет обучения.

Практика. Устное выступление с презентацией творческого проекта продолжительностью две-три минуты по плану, включающее описание замысла, процесса работы и итогового результата.

Контроль. Коллективное голосование за приз зрительских симпатий и оценка членами аттестационной комиссии уровня освоения образовательной программы.

Тема 3.8. Рефлексия образовательного пути и планирование дальнейшего развития.

Теория. Профессиональные перспективы в области изобразительного искусства, включая обзор профильных учебных заведений, творческих конкурсов и фестивалей. Возможности самостоятельного развития по окончании программы.

Теория и практика ценностно-смысловой деятельности: фиксация личностного роста через сравнение работ начала третьего года обучения и итогового проекта. Формирование запроса на дальнейшее обучение и осознанное профессиональное самоопределение. Воспитание чувства завершённости образовательного цикла и благодарности к педагогам и одногруппникам. Развитие навыка самоанализа и умения ставить реалистичные художественные цели на будущее.

Практика. Заполнение итогового оценочного листа, включающего самооценку и оценку педагога, а также упаковка и подготовка работ для участия в итоговой выставке.

Контроль. Выдача итоговых документов, вручение грамот за особые достижения и проведение организационного собрания с рекомендациями по летней самостоятельной творческой практике и участию в городских и всероссийских конкурсах иллюстрации.

Планируемые результаты обучения

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
По окончанию 1 года обучения				
Предметные результаты по разделу 1. Введение в мир иллюстрации (базовый уровень)	Учащийся освоил первичные представления о профессии иллюстратора и базовые изобразительные средства графики и цветоведения.	Воспроизводит основные правила работы с точкой, линией, пятном. Различает основные и составные цвета, тёплые и холодные оттенки. Строит простой цветовой круг. Использует карандаш и ластик для выполнения зарисовок по образцу или с натуры.	Правильно организует рабочее место и соблюдает технику безопасности. Выполняет простые графические упражнения на проведение линий и штриховку. Создает зарисовку знакомого предмета с натуры. Составляет цветовой круг из двенадцати частей без грубых ошибок.	Педагогическое наблюдение. Устный опрос. Анализ и обсуждение выполненных упражнений. Проверка смешения красок и правильности построения цветового круга.
Предметные результаты по разделу 1. Введение в мир иллюстрации (повышенный уровень)	Учащийся способен самостоятельно применять графические средства и цветовые гармонии для создания выразительных абстрактных и	Самостоятельно подбирает иллюстративный материал для стенда и готовит краткое устное сообщение. Выполняет серию зарисовок одного предмета в разных	Разрабатывает собственную фактуру для заполнения фона, используя комбинацию точек и штрихов. Выполняет серию из трёх небольших композиций на одну	Анализ графических упражнений. Обсуждение соответствия выбранной техники поставленной задаче. Анализ

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
	предметных композиций.	графических техниках, передавая его характер и фактуру. Демонстрирует умение создавать как контрастные, так и гармоничные цветовые сочетания в серии композиций на одну тему.	тему, каждая из которых решена в разных цветовых гаммах, и подготавливает устное пояснение к каждому варианту.	выразительности созданных композиций.
Предметные результаты по разделу 2. Проектный модуль «Мой мир» (базовый уровень)	Учащийся освоил этапы создания тематического автопортрета через предметный мир с соблюдением основных законов композиции.	Выполняет серию набросков значимых предметов. Создает два-три эскиза композиции будущего автопортрета. Выполняет компоновку выбранных предметов на листе в соответствии с основными правилами композиции. Создает цветовое решение автопортрета в ограниченной палитре из четырёх-пяти цветов.	Отбирает значимые предметы, превращая их в визуальные символы личности. Создает итоговый эскиз автопортрета с тремя-пятью предметами. Передает общее настроение через колорит. Завершает работу и оформляет её в паспарту.	Просмотр набросков и эскизов. Защита композиционного эскиза с устным пояснением. Педагогическое наблюдение. Итоговый просмотр работ по модулю с коллективным обсуждением и самооценкой.
Предметные результаты по разделу 2.	Учащийся способен создавать многослойную по	Разрабатывает композиционное решение с использованием	Создает пять эскизов композиции, где предметы вступают в	Коллективное обсуждение вариантов композиции. Анализ

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Проектный модуль «Мой мир» (повышенный уровень)	смыслу композицию автопортрета, используя сложные композиционные построения и цветовые решения.	диагональных построений и контрастов крупных и мелких форм. Включает в композицию дополнительный смысловой слой, например изображение в окне или на экране отражающего мир увлечений. Использует технику многослойной акварели и сложные оттенки для передачи глубины пространства.	разные смысловые взаимодействия друг с другом. Выполняет несколько вариантов тональной доработки и выбирает наиболее выразительный. Дополняет автопортрет проработанными фрагментами фона, создающими второстепенные смысловые слои.	цветового решения. Самооценка на итоговом просмотре. Отбор работ для промежуточной выставки.
Предметные результаты по разделу 3. Проектный модуль «Сказочный лес» (базовый уровень)	Учащийся освоил принципы создания многофигурной композиции и образа сказочного персонажа в жанре виммельбуха.	Выполняет серию поисковых набросков сказочных персонажей. Создает три эскиза фантастического растения или животного. Выполняет композиционный эскиз сказочного леса, включающий пять-семь персонажей, расположенных на одном плане. Создает цветной	Придумывает собственное сказочное существо, определяя его характер и среду обитания. Прорабатывает взаимодействие персонажей в композиции. Выполняет детальные зарисовки персонажей с проработкой их поз и мимики. Завершает	Просмотр поисковых набросков. Защита композиционного решения. Обсуждение сюжетных линий. Оценка выразительности образов. Итоговый просмотр по модулю.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		вариант каждого персонажа.	работу над виммельбухом, добиваясь целостности композиции.	
Предметные результаты по разделу 3. Проектный модуль «Сказочный лес» (повышенный уровень)	Учащийся способен разрабатывать систему персонажей и создавать детальную многофигурную композицию с несколькими сюжетными линиями.	Разрабатывает систему персонажей одного сказочного сообщества, прорабатывает их внешние характеристики и взаимосвязи. Создает цветные эскизы трёх персонажей с разными характерами. Разрабатывает детальный эскиз многофигурной композиции с десятью и более персонажами, распределёнными по трём пространственным планам. Создает серию набросков персонажей в движении.	Продумывает сюжетные линии для каждого персонажа. Дополняет виммельбух проработанным фоном и второстепенными элементами, создающими атмосферу. Выполняет работу в смешанной технике, сочетающей графику и живопись.	Взаимооценка выразительности образов. Коллективное обсуждение итогов. Отбор работ для выставки.
Предметные результаты по разделу 4.	Учащийся освоил основы перспективы и создает узнаваемый	Выполняет зарисовку фасада одного здания с учётом основных	Собирает материал для создания итоговой иллюстрации. Завершает	Анализ зарисовок на соблюдение правил перспективы. Просмотр

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Проектный модуль «Город, в котором я живу» (базовый уровень)	образ города через архитектурные зарисовки и иллюстрации.	перспективных сокращений. Осваивает приёмы передачи объёма с помощью штриховки. Выполняет серию набросков узнаваемых архитектурных деталей. Создает одну иллюстрацию города с использованием акварельной заливки, передающую определённое состояние природы.	серию открыток или иллюстраций о городе, выдержав их в едином стиле.	собранного материала. Обсуждение иллюстраций. Оценка выразительности колорита и композиции. Итоговый просмотр по модулю.
Предметные результаты по разделу 4. Проектный модуль «Город, в котором я живу» (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать серию архитектурных иллюстраций, передающих разные состояния городской среды и объединённых стилевым единством.	Выполняет зарисовку городского пространства с включением нескольких зданий, учитывая их взаимное расположение и масштабные соотношения. Создает тоновой рисунок с передачей светотени. Выполняет детальные зарисовки трёх-четырёх зданий или ансамблей. Создает серию из трёх	Создает не менее пяти работ, объединённых единой темой, стилем и настроением. Подготавливает сопроводительный текст для каждой работы.	Анализ выразительности композиционного решения. Взаимопроверка и самооценка. Отбор работ для районной или городской выставки.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		иллюстраций одного города, каждая из которых передаёт разное состояние среды и сопровождается кратким текстом.		
Предметные результаты по разделу 5. Проектный модуль «Чудесный сад» (базовый уровень)	Учащийся освоил приёмы передачи воздушной перспективы и создает иллюстрации с изображением природы и сезонных изменений.	Выполняет зарисовку одного дерева или кустарника с проработкой листвы и фактуры ствола. Осваивает приёмы передачи воздушной перспективы. Создает иллюстрацию одного месяца с изображением характерного пейзажа, нескольких животных и растений. Выполняет зарисовку одного животного с проработкой характерных особенностей и текстуры шерсти.	Передает общее настроение через колорит. Завершает оформление своей страницы календаря с учётом общей композиции и стиля всего коллективного проекта.	Анализ зарисовок. Оценка передачи перспективы и характера растений. Просмотр иллюстраций. Оценка выразительности колорита и точности передачи сезонных признаков. Взаимопроверка.
Предметные результаты по	Учащийся способен создавать серию	Выполняет зарисовку природного пространства	Оформляет собственный полноценный календарь-	Итоговый показ календарных проектов

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
разделу 5. Проектный модуль «Чудесный сад» (повышенный уровень)	иллюстраций в едином стиле, отражающую динамику сезонных изменений в природе.	с включением нескольких планов и объектов, передав глубину и атмосферу. Создает иллюстрации для всех двенадцати месяцев календаря, выдержав их в едином стиле и показав динамику сезонных изменений в одном природном уголке. Создает иллюстрацию, включающую несколько животных и растений в естественной среде обитания, с передачей их взаимодействия.	пазл или перекидной календарь с двенадцатью иллюстрациями, продумав дизайн каждой страницы и единого титульного листа.	с участием родителей. Самооценка и взаимооценка. Отбор работ для итоговой выставки.
По окончанию 2 года обучения				
Предметные результаты по инвариантному модулю «Времена года». Акварельные заливки и	Учащийся освоил базовые акварельные техники, позволяющие передавать состояние природы через цвет.	Воспроизводит технику ровной и градиентной заливки, а также принципы многослойной лессировки. Различает способы контроля растекания краски и	Правильно выполняет упражнения на освоение заливки на примере изображения неба в разное время суток. Использует не менее трёх цветовых оттенков	Практическая работа по выполнению заданной заливки. Педагогическое наблюдение. Анализ выполненных упражнений. Просмотр

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
лессировки (базовый уровень)		создания плавных цветовых переходов. Создает три небольших этюда, демонстрирующих переход цвета от тёплого к холодному. Выполняет иллюстрацию одного времени года в выбранной цветовой гамме, передающей характерные признаки сезона.	для передачи плановости в иллюстрации. Демонстрирует чистоту цвета и плавность переходов в практической работе.	и анализ колористических решений. Оценка соответствия цветовой гаммы поставленной задаче.
Предметные результаты по инвариантному модулю «Времена года». Акварельные заливки и лессировки (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать серию акварельных этюдов, демонстрирующих различные состояния погоды и времени года в едином стилевом решении.	Выполняет серию из пяти этюдов, показывающих различные состояния погоды в одно время года с использованием лессировок не менее трёх слоёв. Создает цветовую карту переходов между основными цветами. Выполняет серию из четырёх иллюстраций, каждая из которых передаёт разное время года в одном природном пространстве, выдержав	Демонстрирует уверенное владение многослойной лессировкой. Самостоятельно подбирает цветовые сочетания для передачи различных сезонных состояний. Создает целостную серию, объединённую общим колористическим ключом.	Итоговый просмотр этюдов. Анализ выразительности колористических решений. Самооценка и взаимооценка работ. Отбор работ для выставки.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		их в едином стилевом и цветовом решении.		
Предметные результаты по инвариантному модулю «Город животных». Линейная графика тушью и пером (базовый уровень)	Учащийся освоил базовые приёмы работы тушью, пером и линером для создания линейного изображения животного.	Воспроизводит способы получения различной толщины линии, штриховки и точечной фактуры. Выполняет упражнения на проведение линий разной толщины и характера. Создает изображение животного с использованием контурной линии и элементов штриховки. Создает графическую композицию «Город животных», включающую три-пять персонажей в городской среде.	Осваивает приёмы передачи объёма и фактуры с помощью графических средств. Использует различную толщину линии для передачи плановости в композиции. Демонстрирует чистоту исполнения в работе с тушью.	Практическая работа по выполнению графического изображения животного. Анализ выразительности линии и штриховки. Педагогическое наблюдение.
Предметные результаты по инвариантному модулю «Город животных».	Учащийся способен создавать детальную многоплановую композицию с животными, используя	Выполняет детальное графическое изображение животного с проработкой фактуры шерсти или оперения, используя	Демонстрирует разнообразие штриховки и фактурной проработки. Создаёт сложное композиционное	Итоговый просмотр графических композиций. Оценка выразительности композиционного

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Линейная графика тушью и пером (повышенный уровень)	разнообразные графические техники для передачи фактуры и глубины.	комбинацию тонких и толстых линий, штриховки и точек. Создает серию из трёх графических этюдов одного животного в разных ракурсах. Создает развёрнутую графическую композицию с семью и более персонажами, распределёнными по трём планам, с детальной проработкой городской среды и фактур.	решение с распределением внимания зрителя между главными и второстепенными персонажами. Выполняет работу в формате, превышающем базовый.	решения и качества исполнения. Взаимопроверка.
Предметные результаты по инвариантному модулю «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись (базовый уровень)	Учащийся освоил основные свойства гуаши и создаёт плоскостное изображение сказочного персонажа в его среде обитания.	Воспроизводит техники нанесения гуаши, включая работу плоскостным пятном, перекрытие цветом и создание орнаментальных поверхностей. Выполняет упражнения на освоение ровного плоскостного заполнения и создания фактур. Создает цветовой круг в гуаши с использованием	Демонстрирует ровность заливки, чистоту цвета и точность перекрытия. Передаёт характер героя через цвет и форму. Соблюдает заданную стилистику в создании персонажа.	Практическая работа по выполнению плоскостной композиции. Оценка ровности заливки и чистоты цвета. Просмотр и обсуждение персонажей.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		плоскостной заливки. Создает плоскостное изображение сказочного персонажа в его среде обитания с использованием ограниченной палитры из пяти-шести цветов.		
Предметные результаты по инвариантному модулю «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать развёрнутую декоративную композицию, включающую персонажа и его мир, в едином стиле с выразительным цветовым решением.	Выполняет серию декоративных паттернов с использованием гуашевых техник, демонстрируя владение разными способами нанесения краски. Создаёт развёрнутую композицию, включающую персонажа, его мир и несколько второстепенных объектов, в едином декоративном стиле. Разрабатывает цветовое решение, отражающее характер героя.	Демонстрирует целостность цветового решения и соответствие стилистике. Самостоятельно разрабатывает декоративные элементы, дополняющие образ персонажа. Уверенно применяет приёмы стилизации в плоскостной живописи.	Просмотр и обсуждение персонажей. Оценка выразительности образа и целостности цветового решения. Самооценка.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Предметные результаты по инвариантному модулю «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника (базовый уровень)	Учащийся освоил базовые приёмы коллажа и создаёт книжку-раскладушку с использованием коллажных элементов.	Различает виды коллажных техник, включая аппликацию, бумажный коллаж и смешанную технику. Выполняет упражнения по созданию фактур с использованием различных типов бумаги, ткани и природных материалов. Создаёт простой коллаж на тему предметного мира. Создаёт книжку-раскладушку из четырёх-пяти разворотов, посвящённую сюжету сновидения, используя коллаж и дорисовку.	Сочетает в работе коллажные элементы и рисованный фон. Каждый разворот содержит один-два элемента коллажа. Демонстрирует понимание принципов сочетания разных фактур.	Анализ выполненных фактурных упражнений. Оценка технического исполнения коллажных элементов. Итоговый просмотр книжек-раскладушек.
Предметные результаты по инвариантному модулю «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать сложные коллажные композиции с использованием разнообразных материалов и объёмных элементов в книжке-раскладушке.	Создаёт серию фактурных образцов с использованием не менее пяти различных материалов, демонстрирующих разнообразие текстур. Создаёт книжку-	Выдерживает единый стиль на всех разворотах книжки-раскладушки. Демонстрирует выразительность образов и качество сочетания коллажных и рисованных элементов.	Итоговый просмотр книжек-раскладушек. Оценка конструктивного решения и выразительности образов. Коллективное обсуждение.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		раскладушку из семи-восьми разворотов с использованием разнообразных коллажных техник, включая объёмные элементы и подвижные детали.	Проявляет творческий подход в использовании нестандартных материалов.	
Предметные результаты по вариативному модулю А «Мягкие материалы. Пастель и соус» (базовый уровень)	Учащийся освоил базовые приёмы работы пастелью и соусом, включая работу пятном и растушёвку.	Воспроизводит способы работы мягкими материалами, включая растушёвку и комбинирование с другими материалами. Выполняет серию упражнений на освоение пастели и соуса. Создаёт этюд портрета героя с использованием мягких материалов. Передаёт характер героя через пластику, мимику и цветовую гамму фона.	Демонстрирует владение техникой растушёвки и передачи тональных отношений. Правильно использует мягкие материалы для создания плавных цветовых переходов. Создаёт выразительный образ героя.	Анализ выполненных упражнений на владение техникой растушёвки. Промежуточный просмотр этюдов. Оценка цветовой гармонии и владения техникой.
Предметные результаты по	Учащийся способен создавать завершённый	Создаёт развёрнутый портрет героя в его среде	Передаёт не только внешность, но и	Итоговый просмотр портретных работ.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
вариативному модулю А «Мягкие материалы. Пастель и соус» (повышенный уровень)	портрет литературного или вымышленного героя в среде, используя мягкие материалы как основное изобразительное средство.	обитания с использованием пастели или соуса. Детально прорабатывает характер героя через пластику, мимику и цветовое решение среды. Демонстрирует уверенное владение мягкими материалами в создании сложных тональных и цветовых отношений.	внутренний мир героя. Создаёт целостную композицию, где среда органично дополняет образ персонажа. Самостоятельно выбирает художественные приёмы для достижения выразительности.	Оценка выразительности образа и качества исполнения. Самооценка и взаимооценка.
Предметные результаты по вариативному модулю Б «Печатная графика. Основы линогравировы» (базовый уровень)	Учащийся освоил технику безопасности и базовые приёмы вырезки на линолеуме для создания простого оттиска.	Воспроизводит правила безопасной работы с режущими инструментами. Осваивает технику перевода рисунка на линолеум. Выполняет пробную вырезку простых форм. Осваивает технику печати с линолеума на бумагу. Создаёт гравюрную доску с изображением литературного героя или серии героев.	Демонстрирует соблюдение техники безопасности при работе с инструментами. Качественно выполняет вырезку простых линий и форм. Получает пробный оттиск с гравюрной доски.	Проверка освоения техники безопасности. Оценка качества вырезки простых линий и форм. Промежуточный просмотр гравюрной доски и пробных оттисков.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Предметные результаты по вариативному модулю Б «Печатная графика. Основы линогравировы» (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать серию качественных оттисков, выдержанных в едином стиле, с передачей характера героя через контраст чёрного и белого.	Выполняет пробные оттиски и тираж от трёх до пяти качественных эстампов. Оформляет серию для показа. Демонстрирует выразительность образа, контраста и качества печати. Передаёт характер героя через контраст чёрного и белого.	Создаёт стилевое единство в серии оттисков. Демонстрирует высокое качество печати каждого оттиска. Проявляет понимание специфики тиражного искусства.	Итоговый просмотр оттисков. Оценка выразительности образа и качества печати. Оценка стилевого единства серии.
По итогам обучения 3 года программы				
Предметные результаты по инвариантному модулю «Искусство и я» (базовый уровень)	Учащийся освоил основные типы художественного мышления и способен осуществить осознанный выбор образовательной траектории на основе самооценки собственных интересов.	Воспроизводит характеристики образно-ассоциативного, аналитически-конструктивного и эмоционально-чувственного типов художественного мышления. Создает коллаж-автопортрет на тему «Я в искусстве» с использованием журнальной вырезки,	Демонстрирует знание правил техники безопасности при работе с акриловыми красками, графической тушью и режущими инструментами. Участвует в игре «Мастерские», пробуя себя в роли художника-материаловеда, художника-сценариста и художника-мифотворца.	Устное представление коллажа-автопортрета с обоснованием выбранных изобразительных средств. Сравнительный анализ выразительных свойств освоенных техник. Собеседование с педагогом по итогам заполнения бланка образовательного

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		цветной бумаги и графических материалов. Заполняет индивидуальный бланк образовательного маршрута с фиксацией выбранной траектории, целей и ожидаемых результатов.	Аргументирует свой выбор образовательной траектории в собеседовании с педагогом.	маршрута. Письменный тест по правилам техники безопасности.
Предметные результаты по инвариантному модулю «Искусство и я» (повышенный уровень)	Учащийся способен самостоятельно формулировать личные вопросы к предстоящему учебному году и аргументированно корректировать ожидания от обучения в соответствии с выбранной траекторией.	Формулирует три личных вопроса к предстоящему учебному году, отражающих его творческие запросы. Выполняет серию из трёх быстрых этюдов одного натюрморта с использованием поролона, пластиковой карты и жёсткой кисти с фиксацией полученных фактур в рабочем альбоме. Проверяет и сортирует личные наборы художественных материалов, подготавливает рабочие	Демонстрирует понимание зависимости эмоционального восприятия произведения от характера поверхности и материала исполнения. Самостоятельно выбирает наиболее удачное фактурное решение для дальнейшего применения в творческой практике. Проявляет ответственность за собственный образовательный выбор	Сравнительный анализ выразительных свойств освоенных техник с выбором наиболее удачного фактурного решения. Собеседование с педагогом по итогам заполнения бланка образовательного маршрута. Письменный тест по правилам техники безопасности с фиксацией результатов в журнале инструктажа.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		поверхности и грунтует планшеты в соответствии с задачами выбранной траектории.	и навык планирования индивидуального учебного маршрута.	
Предметные результаты по вариативной траектории «Художник-исследователь» (базовый уровень)	Учащийся освоил приёмы работы с фактурой как повествовательным средством и способен создавать графические этюды, передающие различные тактильные ощущения.	Воспроизводит роль фактуры и текстуры в истории изобразительного искусства. Создает серию из шести графических этюдов форматом 20 на 30 сантиметров, каждый из которых передаёт определённый характер поверхности с использованием монотипии, набрызга и оттисков. Выполняет работу в технике граттажа или смывки акрилового слоя растворителем с созданием образа, несущего отпечаток времени.	Правильно использует монотипию, набрызг и оттиски для передачи шероховатости, гладкости, пористости и колючести. Демонстрирует понимание приёмов состаривания и патинирования. Создаёт тональные этюды, где человеческое присутствие передаётся посредством тени или силуэта на фоне архитектурных объёмов.	Обсуждение созданных этюдов в группе с аргументацией выбора техники. Просмотр скетчбуков с зарисовками и оценка динамики развития тонального видения. Защита концепции работы с рассказом о преобразовании образа.
Предметные результаты по	Учащийся способен синтезировать	Создаёт итоговое произведение форматом	Демонстрирует способность объединять	Промежуточный просмотр всех работ

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
вариативной траектории «Художник-исследователь» (повышенный уровень)	освоенные фактурные, тональные и графические техники в единой итоговой мультимедийной композиции, создавая целостное художественное высказывание.	не менее двух стандартных листов, объединяющего фактурные, тональные и графические находки предыдущих этапов в единую композицию на тему личного пространства. Участвует в коллективной работе, где группа создаёт общую композицию и затем намеренно её частично деформирует, а после восстанавливает с новыми смысловыми акцентами. Выполняет быстрые зарисовки городских пейзажей с ограничением по времени.	разнородные по фактуре и технике элементы в единое художественное целое. Проявляет понимание границ авторского права и уважение к интеллектуальной собственности. Самостоятельно разрабатывает композиционное решение с использованием принципов мультимедийного коллажа и ассамбляжа на плоскости.	траектории с оценкой целостности, выразительности и завершённости итогового продукта. Защита концепции работы с рассказом о преобразовании образа. Групповое обсуждение результатов.
Предметные результаты по вариативной траектории «Художник-режиссёр» (базовый уровень)	Учащийся освоил основы драматургии кадра и способен создавать эскизы, передающие кульминационный	Воспроизводит законы построения повествования в статичном изображении, включая выделение завязки, кульминации и развязки. Создаёт четыре карандашных эскиза на	Выбирает единственный кадр, который в наибольшей степени передаёт кульминационный момент истории, и аргументирует свой	Презентация эскизов с устным обоснованием выбора кульминационного кадра. Сравнительный анализ колоритов с выбором наиболее

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
	момент литературного сюжета.	одну литературную тему, выполненных в разных ракурсах и с разной крупностью планов. Выполняет три варианта колорита для одной и той же композиции, передающих различные временные состояния или эмоциональные модусы.	выбор. Демонстрирует понимание различий между общим, средним и крупным планом. Сравнивает созданные колориты и определяет наиболее выразительный цветовой ключ.	выразительного цветового ключа. Взаимное обсуждение.
Предметные результаты по вариативной траектории «Художник-режиссёр» (повышенный уровень)	Учащийся способен создавать серию иллюстраций к литературному тексту, объединённых единой цветовой гаммой и драматургической цельностью, передавая характер персонажей через стилизацию формы.	Создаёт серию из трёх иллюстраций к выбранному литературному тексту, изображающих начало, середину и конец истории в единой цветовой гамме с сохранением сквозных персонажей. Выполняет серию графических набросков одного персонажа в трёх разных характерах, где изменения пропорций и характера линии служат задачам выразительности. Создаёт дружеский шарж на	Демонстрирует сохранение узнаваемости персонажей при изменении фоновых условий. Самостоятельно разрабатывает стилистические приёмы для передачи внутреннего мира героя. Проявляет способность к созданию целостного визуального высказывания в рамках серии.	Выставка работ с угадыванием персонажа и объяснением средств стилизации. Просмотр серии с проверкой смысловых и стилистических связей. Коллективное обсуждение.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		одногруппника с акцентом на его характерную особенность.		
Предметные результаты по вариативной траектории «Художник-мифотворец» (базовый уровень)	Учащийся освоил принципы биоморфного дизайна и создаёт эскизы фантастических существ с проработкой их анатомии и характерных особенностей.	Воспроизводит принципы строения природных форм и способы создания гибридных образов на основе реальных биологических прототипов. Создаёт серию эскизов фантастических существ с детальной проработкой анатомии, текстуры кожи или покрова и характерных особенностей строения. Создаёт карту вымышленного острова с применением техник состаренной бумаги и акварельной тонировки.	Правильно комбинирует и трансформирует природные элементы в новые целостные образы. Детально прорабатывает внешние характеристики существа. Демонстрирует понимание символики и иконографии картографических знаков.	Защита созданного существа с рассказом о его среде обитания и происхождении. Групповое обсуждение карт с голосованием за наиболее цельный вымышленный мир.
Предметные результаты по вариативной	Учащийся способен объединить карту, существо и артефакт в	Создаёт итоговый концепт-лист форматом не менее двух	Демонстрирует способность создавать многослойные смыслы в	Промежуточный просмотр модуля с отбором работ для

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
траектории «Художник-мифотворец» (повышенный уровень)	единую композицию, создавая целостный концепт вымышленного мира, и сопровождать работу письменной легендой.	стандартных листов, где на одной плоскости расположены карта, существо и артефакт, объединённые общим орнаментальным рядом и композиционным ритмом. Выполняет детальный графический рисунок старой вещи с обязательным приложением письменной легенды о её происхождении и владельце. Разрабатывает историю вымышленного мира с описанием его экосистемы.	изображении. Самостоятельно разрабатывает композиционное решение с использованием орнамента и рамки для создания целостного визуального высказывания. Проявляет навык соединения изобразительной работы с письменным словом.	итогового проекта. Выставка «История одной вещи» с устным представлением предмета и легенды. Групповое обсуждение и голосование.
Предметные результаты по разделу 3. Работа над творческим проектом (базовый уровень)	Учащийся освоил этапы проектной деятельности и создаёт завершённое художественное произведение, демонстрируя умение работать от эскиза до финальной отделки.	Воспроизводит этапы аналитического, поискового и исполнительского этапов проектной деятельности. Создаёт пять поисковых эскизов будущей работы с последующим утверждением	Правильно переносит утверждённый эскиз на итоговую поверхность. Демонстрирует точность переноса пропорций и правильность тонального разбора. Завершает работу, выполняя финишную	Проверка правильности переноса утверждённого эскиза на итоговую поверхность. Проверка точности переноса пропорций и правильности тонального разбора.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		окончательного варианта. Выполняет подмалёвок для определения свето-теневых отношений и композиционной структуры. Прорабатывает главный смысловой центр композиции и фоновые пространства.	графическую обводку контуров и расстановку цветовых акцентов. Готовит работу к экспонированию.	Текущий просмотр с корректировкой тонального и цветового решения. Проверка готовности работы к экспонированию и презентации.
Предметные результаты по разделу 3. Работа над творческим проектом (повышенный уровень)	Учащийся способен самостоятельно планировать творческую деятельность, представлять работу на итоговой защите и осознанно рефлексировать собственный образовательный путь.	Составляет индивидуальный календарный план работы и соблюдает промежуточные сроки. Сканирует и проводит цветокоррекцию итоговой работы, собирает все учебные материалы года в единое цифровое или физическое портфолио. Выступает с устной презентацией творческого проекта продолжительностью две-три минуты по плану, включающему описание	Демонстрирует понимание требований к творческому портфолио для поступления в профильные учебные заведения. Самостоятельно принимает решение о завершённости работы, фиксируя момент художественной завершённости. Аргументированно отвечает на вопросы зрителей во время защиты. Проявляет способность к рефлексии	Проверка сохранности и правильности оформления учебных работ и презентационных материалов. Устное выступление с презентацией проекта. Коллективное голосование за приз зрительских симпатий. Заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		замысла, процесса работы и итогового результата. Заполняет итоговый оценочный лист, включающий самооценку и оценку педагога.	собственного творческого роста на протяжении трёх лет обучения.	
По итогам освоения программы				
Метапредметные результаты: Познавательные	Учащийся освоил способы самостоятельного поиска, анализа и интерпретации художественной информации, необходимой для решения творческих задач в процессе работы над иллюстративными проектами.	Самостоятельно находит и отбирает иллюстративный материал для выполнения проектных заданий, включая репродукции, фотографии и натурные зарисовки. Сравнивает и анализирует произведения графики и живописи, выделяя средства выразительности, использованные автором. Осваивает приёмы тонального разбора, воздушной перспективы и ритма пятен в композиции для организации	В ходе беседы о произведениях художников выделяет выразительные средства, использованные авторами, и связывает их с эмоциональным воздействием на зрителя. Сравнивает репродукции произведений графики разных эпох, определяя, как настроение изображения зависит от выбора изобразительных средств. При выполнении зарисовок городских пейзажей применяет знания о	Беседа, просмотр и обсуждение выполненных упражнений и репродукций. Анализ графических упражнений на качество владения изобразительными средствами. Анализ зарисовок на соблюдение правил перспективы. Педагогическое наблюдение. Просмотр скетчбуков с зарисовками и оценка

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		изобразительной плоскости. Обобщает собственный художественный опыт при переходе от эскиза к итоговому произведению, применяя освоенные техники в новых комбинациях.	линейной и воздушной перспективе для передачи пространственной глубины. При создании виммельбуха анализирует работы разных художников и находит способы организации множества персонажей и событий на одном листе.	динамики развития тонального видения.
Метапредметные результаты: Регулятивные	Учащийся освоил умения целеполагания, планирования собственной творческой деятельности, самоконтроля и самооценки на всех этапах работы над иллюстративным проектом.	Ставит цель работы на этапе сбора материала и создания эскизов, определяя, какие предметы или персонажи необходимы для раскрытия замысла. Составляет план последовательной работы над проектом от поисковых набросков до завершающей отделки. Осуществляет самоконтроль в процессе работы, проверяя	На этапе сбора материала для автопортрета составляет список значимых предметов и сокращает его до самых главных, формулируя, что каждый из них символизирует. При создании виммельбуха продумывает сюжетные линии для каждого персонажа и распределяет их по пространственным	Самооценка. Педагогическое наблюдение. Просмотр набросков и эскизов. Защита композиционного эскиза с устным пояснением. Итоговый просмотр работ по модулям с коллективным обсуждением и самооценкой. Промежуточная оценка завершённости работы

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		соответствие промежуточных результатов первоначальному замыслу. Даёт самооценку готовой работы, выделяя сильные стороны и определяя, что можно было бы выполнить иначе.	планам. В процессе завершения работы над календарным проектом принимает решение о степени проработанности и готовности своей страницы. При защите композиционного эскиза устно поясняет выбранное решение.	на этапе финальной корректировки. Заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога.
Метапредметные результаты: Коммуникативные	Учащийся освоил способы конструктивного взаимодействия в процессе коллективной творческой деятельности, умения представлять результаты своего труда и участвовать в обсуждении работ товарищей.	Участвует в коллективных проектах, согласовывая свои действия с другими участниками при создании общего стенда, панно, бестиария или виммельбуха. Даёт конструктивную обратную связь товарищам при обсуждении выполненных упражнений и проектов, выделяя сильные стороны и предлагая варианты улучшения.	Участвует в создании общего стенда «Что такое иллюстрация?», размещая репродукции и высказывания. В процессе работы над общим виммельбухом создаёт своего персонажа и размещает его на общем листе, согласовывая с другими участниками пространственные отношения. При работе в парах выступает в роли художника или критика,	Беседа. Коллективное обсуждение выполненных работ. Взаимопроверка. Защита композиционного решения. Итоговый просмотр работ по модулям с коллективным обсуждением. Организация выставок с участием родителей. Устное выступление с презентацией проекта. Коллективное

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		Аргументирует свой художественный выбор при защите композиционного решения или презентации итоговой работы. Представляет результаты своего труда на итоговых просмотрах, отвечая на вопросы зрителей.	анализируя композицию эскиза и предлагая варианты её улучшения. На итоговом показе календарных проектов с участием родителей представляет свою работу и отвечает на вопросы зрителей.	голосование за приз зрительских симпатий.
Личностные результаты: мотивационно-ценностный компонент	Учащийся демонстрирует сформированное ценностное отношение к искусству и культуре, устойчивый интерес к профессиональной деятельности иллюстратора и осознание социальной значимости художественного творчества.	Проявляет интерес к истории развития иллюстрации как вида изобразительного искусства и к творчеству известных мастеров детской книжной графики. Осознаёт роль иллюстрации как способа передачи смысла, эмоционального состояния и культурной памяти. Выражает уважение к традициям отечественной и мировой художественной культуры, к труду	В ходе бесед о предназначении иллюстрации высказывает собственные впечатления от увиденного и связывает их с личным восприятием искусства. Знакомится с примерами работ известных иллюстраторов и участвует в обсуждении того, как в рисунках проявляется личность художника. В процессе работы над проектами	Беседа. Педагогическое наблюдение. Устное представление коллажа-автопортрета с обоснованием выбранных изобразительных средств. Собеседование с педагогом по итогам заполнения бланка образовательного маршрута. Итоговая аттестация с публичной защитой творческого проекта. Участие в выставках и

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		художников-графиков и мастеров печатных техник. Демонстрирует понимание социальной ответственности художника за создаваемые образы и за сохранение культурного наследия.	«Город, в котором я живу» и «Чудесный сад» осознаёт роль иллюстрации в сохранении образа города и природы для будущих поколений. На третьем году обучения участвует в игре «Мастерские», пробуя себя в роли художника-материаловеда, художника-сценариста и художника-мифотворца, и проявляет интерес к профессиональному самоопределению.	коллективных просмотрах.
Личностные результаты: когнитивный компонент	Учащийся приобрел знания о многообразии художественных техник и выразительных средств, о способах передачи характера, настроения и атмосферы в иллюстрации, а также о	Знает основные изобразительные средства графики, включая точку, линию, пятно, и их выразительные возможности. Понимает принципы построения цветового круга и цветовых гармоний, эмоциональное	В ходе беседы о профессии иллюстратора воспроизводит трудовые функции художника-иллюстратора и возможности сотрудничества с издательствами. При выполнении упражнений демонстрирует знание	Устный опрос. Анализ выполненных упражнений на качество владения графическими средствами. Практическая работа по составлению цветового круга. Анализ зарисовок на

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
	профессиональных функциях художника-иллюстратора.	воздействие тёплых и холодных цветов. Осваивает законы композиции, линейной и воздушной перспективы, применяемые в иллюстрации. Знакомится с историей возникновения виммельбуха, с жанром календарной иллюстрации, с основами работы в коллаже и смешанной технике, с техникой линогравировы и особенностями работы мягкими графическими материалами.	правил смешивания красок для получения составных цветов и составления цветового круга. При создании архитектурных зарисовок применяет знания о перспективных сокращениях и передаче объёма с помощью штриховки. На третьем году обучения различает типы художественного мышления, включая образно-ассоциативный, аналитически-конструктивный и эмоционально-чувственный.	соблюдение правил перспективы. Сравнительный анализ выразительных свойств освоенных техник. Собеседование с педагогом по итогам заполнения бланка образовательного маршрута.
Личностные результаты: операциональный компонент	Учащийся освоил практические умения работы с различными художественными материалами и инструментами, навыки планирования творческой	Самостоятельно организует рабочее место в соответствии с задачами предстоящей работы и соблюдает правила безопасности при работе с графическими и живописными	Правильно организует рабочее место и соблюдает технику безопасности при работе с карандашом, ластиком, акварелью, тушью, пером, линером, гуашью, пастелью, соусом и	Педагогическое наблюдение. Проверка освоения техники безопасности. Анализ выполненных упражнений и зарисовок. Итоговый просмотр работ по

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
	деятельности и доведения работы до завершённого состояния, умения организации рабочего пространства.	материалами, а также с режущими инструментами. Владеет техниками карандашного рисунка, акварельной заливки и лессировки, работы тушью и пером, гуашевой плоскостной живописи, коллажа, пастели, соуса, линогравировы. Планирует последовательность работы над иллюстративным проектом от сбора материала до завершающей отделки и оформления. Доводит начатую работу до завершения, участвуя в отборе работ для выставок и итоговых просмотров.	инструментами для линогравировы. Выполняет упражнения на проведение линий разного характера, осваивает штриховку и точечную фактуру. Выполняет серию зарисовок одного предмета в разных графических техниках, передавая его характер и фактуру. Завершает работу над автопортретом, виммельбухом, архитектурной серией и календарным проектом, оформляя работы в паспарту или в единую серию. На третьем году обучения проверяет и сортирует личные наборы художественных материалов, подготавливает рабочие поверхности и грунтует планшеты.	модулям. Оценка качества вырезки и печати в линогравировке. Проверка готовности работы к экспонированию и презентации.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
Личностные результаты: эмоционально-волевой компонент	Учащийся демонстрирует способность к эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира и художественных произведений, развитую способность к саморегуляции, терпению, усидчивости и преодолению трудностей в творческой работе.	Проявляет эмоциональную отзывчивость на цветовые и тональные решения в произведениях искусства и в собственных работах. Демонстрирует способность к волевому усилию при выполнении длительных многоэтапных проектов, включая детализацию и тональную доработку композиций. Проявляет терпение и аккуратность в работе с графическими и живописными материалами, особенно в техниках, требующих многослойности и высокой точности исполнения. Принимает конструктивные замечания и использует их для улучшения собственной работы, не отказываясь от сложных	В ходе беседы о цвете как средстве передачи настроения обсуждает, какие цвета ассоциируются у него с разными чувствами и состояниями. Выполняет упражнение на изображение своего настроения в виде линии без использования предметных форм. При создании автопортрета и виммельбуха демонстрирует способность доводить работу до завершения, выполняя необходимые уточнения и добиваясь целостности изображения. При выполнении серии иллюстраций для календарного проекта проявляет усидчивость и терпение при проработке фоновых пространств и второстепенных	Беседа. Педагогическое наблюдение. Самооценка. Коллективное обсуждение выполненных работ. Анализ цветового решения. Итоговый просмотр работ по модулям. Промежуточная оценка завершённости работы на этапе финальной корректировки. Участие в итоговой защите творческого проекта. Заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога.

Основные группы образовательных результатов	Формулировка результата	Показатели результата	Индикаторы успешности результата	Формы и способы контроля
		задач при возникновении трудностей.	элементов. На третьем году обучения участвует в упражнении «свежий глаз», давая рекомендации по корректировке работ товарищей и принимая замечания к собственной работе.	

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий

Условия реализации программы

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	*01.09.2026*	*31.05.2027*	*36*	*108*	*216, 6 часов в неделю*	*3 раза в неделю по 2 часа*
2 год	*01.09.2027*	*31.05.2028*	*36*	*108*	*216, 6 часов в неделю*	*3 раза в неделю по 2 часа*
3 год	*01.09.2028*	*31.05.2029*	*36*	*72*	*216, 6 часов в неделю*	*2 раза в неделю по 3 часа*

В соответствии с содержанием, технологии реализации программы представляют собой комплексные подходы и инструменты, объединяющие методы и формы в целостный образовательный процесс. Технологии включают педагогические, психологические и информационные компоненты, обеспечивающие достижение планируемых результатов и развитие предметных, метапредметных и личностных компетенций учащихся.

Педагогические технологии реализации программы

Педагогические технологии, используемые в программе, направлены на организацию образовательного процесса, обеспечивающего поэтапное освоение изобразительных техник, развитие творческих способностей и формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности иллюстратора. Выбор технологий обусловлен возрастными особенностями учащихся, содержанием программы и задачами каждого года обучения.

Технологии развития критического и креативного мышления

Технологии развития критического и креативного мышления занимают особое место, поскольку работа с иллюстрацией представляет собой уникальную область, где пересекаются аналитическое осмысление визуальной информации и свободное творческое преобразование. Данные технологии интегрированы в содержание всех трёх лет обучения и реализуются через специально организованную индивидуальную и групповую работу, направленную на формирование способности анализировать, оценивать, интерпретировать и создавать визуальные образы с осознанием их смыслового и эмоционального содержания.

На первом году обучения критическое мышление начинает формироваться через систему вопросов и заданий, побуждающих учащегося не просто смотреть, но видеть, анализировать и сравнивать. В разделе «Искусство видеть. Знакомство с профессией иллюстратора» обучающиеся рассматривают работы известных иллюстраторов и участвуют в обсуждении того, чем различаются рисунки разных авторов и как в них проявляется личность художника. Это является первым этапом развития критического

анализа, когда учащийся учится выделять характерные признаки и формулировать суждения о том, что делает работу выразительной или, напротив, лишённой выразительности. Упражнение на ассоциативное восприятие простых форм, где каждый участник группы рассказывает, какие образы возникают у него при виде геометрических фигур и цветовых пятен, одновременно развивает и критическое, и креативное мышление: учащийся должен не только предложить свою интерпретацию, но и услышать другие варианты, сравнить их и осознать многозначность визуального языка. В разделе «Изобразительные средства графики. Точка, линия, пятно» критическое мышление развивается через анализ выполненных упражнений, где обучающиеся оценивают качество владения графическими средствами и обсуждают, насколько выбранная техника соответствует поставленной задаче. В разделе «Основы цветоведения. Цветовой круг и цветовые гармонии» критическое мышление проявляется в процессе анализа цветовых решений, когда учащийся не просто смешивает краски, но осознанно выбирает цветовые сочетания для передачи определённого настроения, а затем оценивает, насколько успешно ему это удалось. Креативное мышление на первом году развивается через выполнение вариативных творческих заданий, таких как серия зарисовок одного предмета в разных графических техниках с передачей его характера и фактуры, а также через создание собственных сказочных персонажей и придумывание их историй. Проектная работа в группах, где обучающиеся согласовывают свои действия при создании общего стенда, панно или бестиария, включает элементы совместного творческого поиска и критического обсуждения предлагаемых решений.

На втором году обучения технологии развития критического и креативного мышления углубляются за счёт усложнения аналитических задач и увеличения доли самостоятельной интерпретации. В модуле «Времена года. Акварельные заливки и лессировки» критическое мышление проявляется в анализе колористических решений, когда учащийся сравнивает собственные работы с произведениями мастеров акварели, выявляет сильные и слабые стороны своего цветового выбора и корректирует его на основе полученного опыта. В модуле «Город животных. Линейная графика тушью и пером» критическое мышление развивается через сравнительный анализ графических работ, где учащийся оценивает выразительность линии и композиционного решения, а затем использует этот анализ для совершенствования собственной работы. Особенно важным на втором году становится элемент взаимооценки: когда учащийся анализирует работу товарища и даёт конструктивную обратную связь, он развивает способность видеть произведение с разных позиций, формулировать аргументированные суждения и предлагать варианты улучшения. Это одновременно требует и критического мышления (анализ, оценка, выявление противоречий), и креативного мышления (поиск альтернативных решений, предложение новых вариантов). В модуле «Сказочный персонаж в своём мире. Гуашь и плоскостная живопись» креативное мышление развивается через задание создать образ сказочного персонажа, передать его характер через цвет и форму, а затем представить его группе в игре-презентации. На этом этапе учащийся сталкивается с необходимостью не просто технически выполнить работу, но и придумать уникальное визуальное воплощение характера, что требует выхода за пределы привычных стереотипов и поиска оригинальных решений. В модуле «Сонные истории. Коллаж и смешанная техника» критическое и креативное мышление развиваются одновременно через создание книжки-раскладушки, где учащийся должен сочетать коллажные и рисованные элементы, искать фактурные и цветовые соответствия, создавать целостный образ, где каждый

элемент работает на общий замысел. Групповое обсуждение фактурных решений и обмен материалами также способствуют развитию критического мышления, поскольку учащийся вынужден оценивать разные варианты и выбирать наиболее удачные.

Третий год обучения является этапом высшего развития критического и креативного мышления, поскольку учащийся переходит к осознанному авторскому высказыванию, требующему не только технического мастерства, но и способности к самостоятельной постановке задач, критическому анализу собственного творческого процесса и созданию оригинальных образов на основе глубокого осмысления содержания. В инвариантном модуле «Искусство и я» критическое мышление проявляется в процессе карты художественного самоопределения, где учащийся анализирует собственные мотивы занятия изобразительным искусством, определяет свой тип художественного мышления и формулирует личные вопросы к предстоящему учебному году. В теме «Инструменты как гипотезы. Нарушение шаблонов» креативное мышление развивается через работу с нетрадиционными материалами и ограничениями, когда учащийся сознательно выходит за рамки привычных способов действия, экспериментирует и находит неожиданные художественные решения. Групповое упражнение, где один лист бумаги последовательно передаётся между участниками, и каждый продолжает работу в своей технике, требует и критического мышления (оценка того, что сделано до тебя) и креативного мышления (предложение нового способа продолжения работы, который будет органично сочетаться с предыдущими этапами). В вариативных траекториях критическое и креативное мышление развиваются в специфических для каждой траектории формах. В траектории «Художник-исследователь» критическое мышление проявляется в анализе выразительных свойств разных материалов и техник, в оценке того, насколько выбранное средство соответствует поставленной цели, а креативное мышление – в создании новых фактурных решений, в синтезе освоенных техник в итоговой композиции. В траектории «Художник-режиссёр» критическое мышление развивается через анализ драматургии кадра, выбор наиболее выразительного ракурса и крупности плана, сравнительный анализ колоритов, а креативное мышление – через создание целостной визуальной нарративной серии, где каждый элемент подчинён общему замыслу. В траектории «Художник-мифотворец» критическое мышление проявляется в осмыслении символического значения создаваемых образов, в анализе того, как вымышленный мир отражает внутренний мир автора, а креативное мышление – в создании уникальных существ, карт и артефактов, представляющих собой оригинальные художественные конструкции, не имеющие прямых аналогов в реальности.

Технология развития критического мышления в программе реализуется через систему специально организованных вопросов и заданий, побуждающих учащегося сомневаться, анализировать, искать альтернативы и обосновывать свои решения. На всех этапах работы педагог использует открытые вопросы, не предполагающие однозначного ответа: «Почему ты выбрал именно эту цветовую гамму?», «Что было бы, если бы ты изменил композиционный центр?», «Как по-другому можно было передать характер этого персонажа?», «Какие средства выразительности наиболее убедительно работают в этой работе и почему?». Такие вопросы требуют не простого воспроизведения знаний, а их применения в новых условиях, анализа причинно-следственных связей и аргументированного обоснования собственной позиции. Важнейшим элементом является также работа с ошибкой: когда учащийся анализирует неудачные варианты и формулирует, что именно пошло не так и как можно было бы поступить иначе, он развивает критическое мышление через позитивное переосмысление неудач. В коллективных обсуждениях

критическое мышление развивается через столкновение разных точек зрения, когда учащийся вынужден не только отстаивать своё мнение, но и понимать логику других, видеть альтернативные подходы и интегрировать их в собственную систему представлений.

Технология развития креативного мышления в программе реализуется через создание условий для свободного творческого поиска, вариативность заданий, поощрение оригинальности и нестандартных решений. В отличие от критического мышления, которое направлено на анализ и оценку, креативное мышление развивается в ситуациях, где нет единственно правильного ответа, где учащийся может предложить несколько альтернативных решений и выбрать наиболее интересное. На всех этапах программы предусмотрены задания с открытым концом, где учащийся самостоятельно определяет содержание, композицию, цветовое решение, количество персонажей и степень детализации. Важным инструментом развития креативного мышления является технология мозгового штурма, используемая при поиске образов для персонажей, при разработке сюжетных линий для виммельбуха, при придумывании способов передачи характера героя. В процессе группового обсуждения предлагаются самые разные идеи, затем происходит их отбор и доработка, что сочетает креативный разброс с последующим критическим анализом. Технология ограничений также активно работает на развитие креативного мышления: когда учащемуся даётся задание выполнить работу в ограниченной цветовой палитре, или только линиями без цвета, или в технике, которую он ещё не осваивал, он вынужден искать новые способы решения привычных задач, что стимулирует творческий поиск.

Взаимодействие критического и креативного мышления в процессе работы с иллюстрацией проявляется на всех этапах создания произведения: на этапе сбора материала и поиска идей доминирует креативное мышление, на этапе выбора композиционного решения и цветовой гаммы включается критическое мышление, на этапе выполнения работы чередуются оба типа мышления, когда учащийся создаёт, оценивает, корректирует и снова создаёт, а на этапе завершения и презентации работы критическое мышление позволяет осуществить объективную самооценку и сформулировать выводы для дальнейшего развития. В групповой работе взаимодействие этих типов мышления приобретает особое значение, поскольку разные участники могут проявлять разные типы мышления, дополняя друг друга и обогащая общий результат.

К завершению третьего года обучения у учащегося формируется способность одновременно удерживать и креативную, и критическую позицию по отношению к собственной работе, что является признаком профессионального мышления художника-иллюстратора. Учащийся способен не только создавать оригинальные образы и находить нестандартные художественные решения, но и критически оценивать их, видеть сильные и слабые стороны, понимать, какой эффект они произведут на зрителя, и на основе этого анализа корректировать свою работу. Такое сочетание критического и креативного мышления обеспечивает переход от интуитивного творчества к осознанной профессиональной деятельности, где каждый художественный выбор является результатом не только вдохновения, но и глубокого понимания выразительных возможностей изобразительного языка и законов восприятия.

Технология проектного обучения

Данная технология является ведущей в программе и реализуется через систему проектных модулей, построенных по принципу погружения в завершённую творческую задачу. *На первом году обучения* обучающиеся осваивают технологию на уровне

выполнения учебных проектов «Мой мир», «Сказочный лес», «Город, в котором я живу», «Чудесный сад», где каждый модуль представляет собой законченный цикл от сбора материала до итоговой презентации работы. *На втором году обучения технология* усложняется за счёт увеличения продолжительности модулей и введения инвариантных и вариативных компонентов, требующих от учащихся самостоятельного выбора художественных техник и материалов. *На третьем году обучения* проектная технология реализуется на уровне индивидуального творческого проекта, где учащийся самостоятельно определяет тему, выбирает образовательную траекторию и несёт ответственность за конечный результат. Технология проектного обучения обеспечивает формирование у учащихся умения планировать деятельность, осуществлять самоконтроль, доводить начатое до завершения и представлять результаты своего труда, что соответствует задачам метапредметных результатов.

Технология поэтапного формирования творческих умений

Данная технология предполагает последовательное освоение изобразительных навыков от простого к сложному, от технических упражнений к свободному творческому самовыражению. На каждом году обучения структура занятий выстроена таким образом, что теоретическое знакомство с материалом предваряет практические упражнения, которые, в свою очередь, служат основой для выполнения завершённой творческой работы в рамках проектного модуля. технология построена на принципе постепенного усложнения учебного материала и перехода от репродуктивных способов действия к продуктивным, что достигается через четкую структуру каждого занятия и всего трехлетнего цикла обучения.

Первый год обучения закладывает фундаментальную основу, где центральное место занимает формирование первичных изобразительных навыков. На начальном этапе обучающиеся осваивают технические приемы работы с графическими материалами, выполняя упражнения на проведение линий разного характера, штриховку и заполнение поверхности пятном. Данные упражнения носят преимущественно репродуктивный характер, поскольку обучающиеся действуют по образцу и под непосредственным руководством педагога. Однако уже в рамках темы «Искусство видеть» репродуктивная деятельность сочетается с элементами творческого поиска, когда учащимися предлагается изобразить своё настроение в виде линии без использования предметных форм. На этом этапе навык проведения линии начинает трансформироваться в умение использовать линию как средство выражения эмоционального состояния. Постепенно, в процессе выполнения серии зарисовок одного предмета в разных графических техниках, учащийся переходит от механического воспроизведения к осознанному выбору изобразительных средств в зависимости от поставленной задачи. В проектных модулях первого года репродуктивный этап предшествует продуктивному: сначала отрабатывается техника на простых упражнениях, затем приобретённый навык применяется для создания завершённой композиции, где учащийся уже не копирует образец, а создаёт собственное изображение, используя освоенные приёмы. Например, в модуле «Сказочный лес» сначала выполняются поисковые наброски по образцам и репродукциям, а затем создается оригинальный персонаж, где навык рисунка превращается в умение придумывать и воплощать новый образ. Таким образом, к концу первого года обучения у учащегося сформирован базовый набор графических и живописных навыков, которые он способен применять в стандартных творческих ситуациях под руководством педагога.

Второй год обучения характеризуется переходом от базовых навыков к более сложным умениям через углубленное освоение техник и увеличение доли

самостоятельности. На этом этапе обучающиеся не просто воспроизводят технические приёмы, а осваивают их вариативные возможности, что требует осознанного подхода к выбору изобразительных средств. В инвариантном модуле «Времена года» навык акварельной заливки, освоенный на первом году в упрощенном виде, превращается в умение выполнять многослойную лессировку и работать по-сырому для передачи сложных состояний природы. Учащийся уже не просто заливает поверхность цветом, а планирует последовательность слоёв, учитывая их взаимодействие. В модуле «Город животных» навык проведения линии превращается в умение варьировать толщину и характер линии для передачи плановости и фактуры, что требует не только технического мастерства, но и композиционного мышления. В модуле «Сказочный персонаж в своём мире» навык плоскостной заливки гуашью перерастает в умение создавать декоративный образ с использованием стилизации. Важным механизмом перехода от репродуктивного к продуктивному на втором году становится увеличение времени на самостоятельную работу и введение заданий повышенного уровня сложности, где учащийся должен самостоятельно выбрать технику и материалы для решения творческой задачи. Например, при создании книжки-раскладушки в модуле «Сонные истории» учащийся самостоятельно комбинирует коллажные и рисованные элементы, принимая решения о соотношении фактур и цветов. В вариативных модулях второго года процесс превращения навыка в умение достигает нового уровня, поскольку учащийся осваивает новые материалы (пастель, соус или линогравирову), где ему необходимо не только воспроизвести технику, но и найти собственный способ работы с материалом для достижения выразительности. К концу второго года обучения учащийся демонстрирует умение осознанно применять освоенные техники в нестандартных комбинациях, что свидетельствует о сформированности продуктивного мышления в рамках знакомых художественных задач.

Третий год обучения является этапом синтеза, где репродуктивный компонент практически исчезает, и вся деятельность учащегося строится на продуктивном уровне. На этом этапе учащийся уже не осваивает новые техники в рамках инвариантной части, а работает над осознанным авторским высказыванием, где навыки и умения, приобретённые за предыдущие два года, становятся инструментами для реализации собственного замысла. В модуле «Искусство и я» происходит рефлексивный переход: учащийся анализирует свой творческий путь и определяет индивидуальную образовательную траекторию, что требует осознания собственных сильных сторон и предпочтений. На этом этапе продуктивное мышление проявляется в способности учащегося самостоятельно ставить художественную задачу, выбирать средства для её решения, планировать последовательность работы и оценивать результат. В вариативных траекториях третьего года продуктивный характер деятельности достигает наивысшего уровня. В траектории «Художник-исследователь» учащийся не просто создаёт фактурные этюды, а исследует выразительные возможности материалов, сознательно нарушая шаблоны и находя нестандартные решения, где навык работы с материалом перерастает в умение использовать материал как активное средство повествования. В траектории «Художник-режиссёр» репродуктивное рисование персонажей и пейзажей превращается в продуктивное конструирование визуальной драматургии, где учащийся самостоятельно выстраивает сюжетные линии, выбирает кульминационный кадр и создаёт цветовую партитуру для передачи эмоционального состояния. В траектории «Художник-мифотворец» репродуктивное изображение реальных объектов перерастает в продуктивное мифотворчество, где на основе природных форм создаются фантастические существа, карты вымышленных миров и предметы, несущие

персонажную историю. На этапе работы над итоговым творческим проектом продуктивное мышление проявляется в полной мере, поскольку учащийся самостоятельно проходит все этапы от формулировки идеи до публичной защиты, демонстрируя способность синтезировать освоенные навыки и умения в оригинальное авторское произведение.

Динамика перехода от репродуктивного к продуктивному способу мышления прослеживается на уровне структуры каждого занятия в рамках трёх лет обучения. *На первом году* занятие строится по схеме «показ – воспроизведение – применение в простой композиции», где доля репродуктивных действий составляет примерно две трети от общего времени. *На втором году* соотношение меняется в сторону увеличения продуктивной деятельности: занятие выстраивается как «актуализация навыка – самостоятельный поиск решения – творческое применение», где репродуктивные действия занимают примерно одну треть. *На третьем году* занятие приобретает исследовательский характер: «постановка проблемы – поиск средств – реализация замысла – рефлексия», где репродуктивный компонент присутствует лишь в виде обращения к уже освоенным техникам, а основное время посвящено продуктивной творческой деятельности. Такая динамика обеспечивает постепенное и психологически комфортное для учащегося развитие от подражания к творчеству, от исполнительства к авторству, от учебной деятельности к профессиональному самоопределению.

Ключевым механизмом, обеспечивающим переход навыка в умение, является многократное и вариативное применение одного и того же технического приёма в разных контекстах. Например, навык акварельной заливки, освоенный на первом году при выполнении простых упражнений, на втором году применяется в этюдах неба и воды, затем в иллюстрациях к календарю, а на третьем году становится одним из элементов итогового творческого проекта, где используется в комбинации с другими техниками. Каждое новое применение требует от учащегося не механического воспроизведения, а адаптации навыка к новым условиям, что и составляет суть превращения навыка в умение. Аналогичным образом навык линейного рисунка превращается в умение строить многоплановую графическую композицию, навык смешивания красок превращается в умение создавать сложные колористические решения, навык работы с коллажем превращается в умение выстраивать повествование через сочетание фактур. Важнейшую роль в этом процессе играет рефлексия: на каждом этапе учащийся с помощью педагога анализирует, что изменилось в его работе, какие приёмы оказались наиболее эффективными и почему, что позволяет перевести неосознанное действие в осознанный творческий метод.

Каждый год обучения является законченным этапом, имеющим свои задачи и показатели развития: первый год закладывает базовые навыки и элементы продуктивного мышления в рамках учебных проектов, второй год углубляет навыки и развивает умение осознанного выбора средств в более сложных композиционных задачах, третий год выводит учащегося на уровень самостоятельного авторского творчества и профессионального самоопределения. Данная технология обеспечивает не только техническое совершенствование, но и личностное развитие, поскольку переход от репродуктивного к продуктивному мышлению сопровождается ростом уверенности в собственных силах, формированием авторской позиции и готовности к дальнейшему профессиональному пути в области изобразительного искусства.

Технология личностно-ориентированного обучения

Технология личностно-ориентированного обучения выступает основополагающим подходом, определяющим структуру содержания, организацию образовательного процесса

и механизмы выбора обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов. Данная технология рассматривает каждого учащегося как субъекта собственной образовательной деятельности, обладающего уникальными интересами, способностями и темпом продвижения, и создаёт условия для осознанного самоопределения в области изобразительного искусства на протяжении всех трёх лет обучения.

Реализация данной технологии предполагает учёт индивидуальных особенностей, интересов и темпа продвижения каждого учащегося при организации образовательного процесса. Программа предусматривает вариативные уровни освоения заданий, обозначенные как базовый и повышенный, что позволяет дифференцировать сложность практических работ без изменения содержательной основы модуля.

Технология личностно-ориентированного обучения встроена в содержание программы на уровне структуры каждого занятия, каждого модуля и каждого года обучения. *На первом году обучения* личностно-ориентированный подход реализуется через вариативность заданий внутри проектных модулей, где предусмотрены два уровня сложности – базовый и повышенный, что позволяет каждому учащемуся выбрать посильный объём и глубину проработки материала в зависимости от своих текущих возможностей и степени заинтересованности. Например, в модуле «Мой мир» при создании автопортрета через предметный мир учащийся может выбрать количество предметов для включения в композицию, степень детализации и сложность цветового решения, что даёт возможность работать в зоне ближайшего развития, не испытывая чувства неуспешности или, напротив, скуки от недостаточной сложности. В модуле «Сказочный лес» учащийся самостоятельно определяет количество персонажей, сложность их взаимодействия и степень проработки фона, а также выбирает, будет ли он работать в рамках заданной техники или добавит в работу элементы других освоенных материалов. На этом этапе личностно-ориентированный подход не предполагает формального выбора траекторий, однако каждый учащийся уже начинает осознавать свои предпочтения в выборе материалов, жанров и способов работы, что создаёт основу для последующего более осознанного выбора.

На втором году обучения личностно-ориентированный подход углубляется за счёт введения инвариантных модулей, обязательных для всех, и вариативных модулей, предоставляющих учащемуся возможность выбора направления углублённого освоения материала. Инвариантные модули «Времена года», «Город животных», «Сказочный персонаж в своём мире» и «Сонные истории» обеспечивают единую базовую подготовку всех учащихся по ключевым направлениям изобразительной деятельности, формируя необходимый фундамент для дальнейшего профессионального самоопределения. Вариативные модули «Мягкие материалы. Пастель и соус» и «Печатная графика. Основы линогравировы» предлагают учащемуся выбор на основе его предпочтений и опыта, полученного в течение первого года обучения. Выбор вариативного модуля на втором году является первым шагом к осознанному формированию индивидуального образовательного маршрута и осуществляется на основе предварительного знакомства с содержанием каждого модуля, демонстрации примеров работ, а также через пробные упражнения, позволяющие учащемуся ощутить свои возможности в каждом из направлений. В рамках выбранного вариативного модуля личностно-ориентированный подход реализуется через вариативность заданий: при работе с пастелью и соусом обучающиеся могут выбирать темы для портретных этюдов в зависимости от своих интересов, а в линогравировке – предпочитаемые образы для создания серии оттисков. Таким образом, к концу второго года

обучения у учащегося накапливается опыт осознанного выбора и формируется представление о собственных сильных сторонах и предпочтениях, что становится основой для перехода к более сложной системе выбора на третьем году обучения.

Третий год обучения является ключевым этапом реализации личностно-ориентированного подхода, поскольку именно на этом этапе учащемуся предлагается сделать осознанный выбор одной из трёх образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определённому типу художественного мышления и направлена на развитие конкретных профессиональных компетенций. Переход от репродуктивного способа деятельности к продуктивному и осознанному выбору траектории технологически выстроен через последовательные этапы подготовки, рефлексии и принятия решения, что обеспечивает субъектную позицию учащегося в процессе самоопределения.

Подведение к идее выбора образовательных траекторий начинается с инвариантного модуля «Искусство и я», который открывает третий год обучения и служит смысловым фундаментом для всего последующего процесса. Первая тема модуля «Карта художественного самоопределения» предполагает знакомство с типами художественного мышления – образно-ассоциативным, аналитически-конструктивным и эмоционально-чувственным, – каждый из которых соотносится с одной из трёх предлагаемых траекторий. Обучающиеся анализируют примеры творческих биографий художников-иллюстраторов, работавших в разных стилевых направлениях, и через рефлексивную беседу о собственных мотивах занятия изобразительным искусством осознают, какие способы художественного освоения мира им наиболее близки. Практическим воплощением этого этапа становится создание коллажа-автопортрета на тему «Я в искусстве», где учащийся визуализирует своё восприятие собственного творческого пути, используя журнальную вырезку, цветную бумагу и графические материалы, и формулирует три личных вопроса к предстоящему учебному году. Вторая тема модуля «Инструменты как гипотезы. Нарушение шаблонов» позволяет учащемуся расширить представления о границах художественных материалов и приёмов, попробовать себя в работе с нетрадиционными инструментами, такими как соль, кофе, наждачная бумага, поролон и пластиковая карта, и осознать, что творческая свобода предполагает умение выходить за пределы привычных способов действия. Это создаёт установку на исследовательское отношение к собственной деятельности и готовность к выбору траектории, требующей от учащегося определённого типа мышления. Третья тема модуля «Навигатор выбора образовательной траектории» является центральным механизмом, непосредственно подводящим учащегося к осознанному выбору. На этом этапе проводится игра «Мастерские», в ходе которой каждый учащийся пробует себя в роли художника-материаловеда, представляющего исследовательскую траекторию, художника-сценариста, представляющего режиссёрскую траекторию, и художника-мифотворца, представляющего мифотворческую траекторию. Выполняя короткие практические задания от имени каждой профессии, учащийся получает возможность не просто познакомиться с содержанием модулей, но и ощутить себя в каждой из ролей, что позволяет сделать выбор не на основе абстрактного знания, а на основе непосредственного практического опыта. Завершающим этапом является заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута, в котором учащийся фиксирует выбранную траекторию, поставленные цели, предполагаемые трудности и ожидаемые результаты по окончании модуля, что придаёт выбору характер осознанного и ответственного решения. Четвёртая тема модуля «Организация рабочего пространства и техника безопасности» носит подготовительный

характер, обеспечивая практическую готовность учащегося к работе в выбранной траектории.

Выбор образовательной траектории учащимися на третьем году обучения осуществляется из субъектной позиции, что предполагает активное участие учащегося в определении целей, содержания и способов собственной образовательной деятельности. Это означает, что учащийся не является пассивным получателем готовой образовательной программы, а выступает её соавтором, принимая решение о направлении своего развития на основе рефлексии собственного опыта, интересов и способностей. Субъектная позиция формируется через всю систему личностно-ориентированного подхода на первом и втором годах обучения, когда учащийся постепенно осваивает навыки самооценки, целеполагания и анализа собственных достижений. Выбор траектории представляет собой не формальное действие, а глубокий процесс самоопределения, включающий несколько этапов: диагностический, когда учащийся осознаёт свои склонности через участие в игре «Мастерские»; аналитический, когда он соотносит свои возможности и интересы с содержанием каждой траектории; рефлексивный, когда он формулирует ожидаемые результаты и предполагаемые трудности; и итоговый, когда он фиксирует выбор в индивидуальном бланке образовательного маршрута и аргументирует его в собеседовании с педагогом. В случае необходимости педагог помогает учащемуся скорректировать ожидания и уточнить цели, но не навязывает решение, сохраняя за учащимися право окончательного выбора. Важно отметить, что выбор траектории не является окончательным и неизменным: программа предполагает возможность перехода между траекториями на основе текущих промежуточных результатов, что обеспечивает гибкость и адаптивность образовательного процесса.

Внутри каждой из трёх образовательных траекторий выстроены возможности для формирования индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающих личные интересы, темп продвижения и творческие приоритеты каждого учащегося. В траектории «Художник-исследователь» индивидуальный маршрут может строиться на основе выбора конкретных тем для тактильных этюдов, предпочтения тех или иных материалов для создания фактур, выбора объектов для тональных зарисовок и тематики итоговой композиции. Обучающиеся, выбравшие эту траекторию, могут углубляться в изучение конкретных техник (монотипия, набрызг, граттаж, смывка акрилового слоя) в зависимости от личного интереса, а также выбирать между фиксацией городских или природных пространств, абстрактных или предметных композиций. В траектории «Художник-режиссёр» индивидуальный маршрут реализуется через выбор литературного текста для создания серийных иллюстраций, определение акцентов в цветовой партитуре и выбор степени стилизации персонажей. Учащийся может работать с разными жанрами литературы (сказки, былины, фантастические рассказы, реалистическая проза) и выбирать между разными способами передачи драматургии кадра, что позволяет адаптировать содержание модуля к личным предпочтениям и возможностям. В траектории «Художник-мифотворец» индивидуальный маршрут строится через выбор биологических прототипов для создания фантастических существ, выбор типа вымышленного мира, создаваемой карты, выбор артефакта для детальной прорисовки и тематики итогового концепт-листа. Учащийся может создавать миры, вдохновлённые разными культурами, эпохами и природными зонами, что обеспечивает широкие возможности для проявления индивидуальности.

Важным элементом личностно-ориентированного подхода является то, что внутри каждой траектории сохраняется вариативность по уровню сложности: обучающиеся могут выбирать не только содержание деятельности, но и объём работы, степень детализации, формат итогового произведения, а также комбинировать освоенные техники в соответствии с личным замыслом. Педагог на всех этапах выступает в роли тьютора, помогающего учащемуся осознать собственные цели, находить ресурсы для их достижения и преодолевать возникающие трудности, но не диктующего единственно правильный путь. Такое построение образовательного процесса обеспечивает не только освоение программного содержания, но и развитие личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности: самостоятельности, ответственности за принятые решения, умения работать с неопределённостью и находить собственные художественные решения. Итоговая защита творческого проекта на третьем году становится моментом, где учащийся демонстрирует не только техническое мастерство, но и способность к осознанному авторскому высказыванию, что является высшим проявлением личностно-ориентированного подхода, реализованного на протяжении всех трёх лет обучения.

Технология личностно-ориентированного обучения также проявляется в использовании разных форм контроля, где наряду с педагогической оценкой применяется самооценка и взаимооценка, позволяющие каждому учащемуся осознавать собственный прогресс. Кроме того, при обсуждении выполненных работ педагог учитывает не только техническое исполнение, но и авторскую интерпретацию задания, поощряя оригинальность замысла и индивидуальные творческие решения.

Технология коллективной творческой деятельности

Данная технология реализуется через систему коллективных проектов, где обучающиеся создают общий продукт, согласовывая свои действия и распределяя роли. На первом году обучения коллективная деятельность проявляется в создании общего стенда «Что такое иллюстрация?», совместного панно из фактурных упражнений, общего бестиария сказочных персонажей, а также коллективных виммельбухов и календарных проектов. На втором году обучения коллективная деятельность продолжается в форме взаимного анализа акварельных заливок, обмена оттисками в линогравирове и создания общего альбома эстампов, а также обмена опытом по созданию декоративных фактур в гуаши. На третьем году обучения технология коллективной творческой деятельности реализуется через групповые упражнения, такие как создание общей композиции с последующим намеренным разрушением и восстановлением, а также через групповые игры, где сочиняются короткие истории по трём случайным словам, и через организацию итоговых выставок с участием всех учащихся. Коллективная творческая деятельность формирует у учащихся навыки конструктивного взаимодействия, доброжелательного отношения к результатам творчества товарищей и умения работать в команде, что соответствует задачам коммуникативных метапредметных результатов.

Технология смыслообразующего художественного опыта

Значительное место занимает педагогическая технология работы с метафорой, смыслами и метапосланием, которая может быть обозначена также как технология смыслообразующего художественного опыта, технология визуальной наррации, технология образно-смыслового моделирования или технология художественно-метафорического освоения действительности. Данная технология представляет собой целостную систему педагогических приёмов и способов организации деятельности, направленных на формирование у учащихся способности создавать, распознавать,

интерпретировать и использовать метафоры и многослойные смыслы в изобразительном искусстве как средстве познания, самовыражения и культурной коммуникации.

Технология смыслообразующего художественного опыта встроена в программу на всех трёх годах обучения и реализуется через содержание проектных модулей, систему вопросов и заданий, организацию рефлексивных практик и формы презентации результатов. Метафора в контексте данной программы понимается не только как литературный приём, но как универсальный способ художественного мышления, позволяющий через конкретный визуальный образ выражать абстрактные идеи, эмоциональные состояния, ценностные ориентации и мировоззренческие установки. Именно метафорическое мышление позволяет иллюстратору превращать текст в изображение, делать видимым невидимое, передавать сложное через простое и доступное.

Первый год обучения закладывает основы работы с метафорой через систему упражнений и заданий, направленных на развитие ассоциативного мышления и умения находить связи между предметными формами и абстрактными понятиями. В разделе «Искусство видеть» обучающиеся выполняют упражнение на ассоциативное восприятие простых форм, где каждый участник группы рассказывает, какие образы возникают у него при виде геометрических фигур и цветовых пятен. Это упражнение является первым шагом к осознанию метафорической природы искусства: учащийся открывает, что круглая форма может ассоциироваться с солнцем, счастьем или завершённостью, а треугольная — с движением, динамикой или опасностью. В разделе «Изобразительные средства графики» обучающиеся выполняют упражнение, где им предлагается изобразить своё настроение в виде линии без использования предметных форм. Это задание требует от обучающегося найти визуальный эквивалент внутреннего состояния, то есть создать метафору настроения через абстрактную линию. В ходе обсуждения выполненных абстрактных композиций обучающиеся открывают, что одна и та же линия может быть прочитана по-разному, и что зритель вкладывает свой смысл в произведение, что закладывает понимание диалогической природы искусства. В разделе «Основы цветоведения» работа с метафорой продолжается через обсуждение эмоционального воздействия цвета: обучающиеся обсуждают, какие цвета ассоциируются у них с разными чувствами и состояниями, и выполняют упражнение, где каждый участник выбирает три цвета, описывающих его характер, и объясняет свой выбор товарищам. Таким образом, цвет становится носителем смысла и метафорой личностных качеств.

В проектных модулях первого года технология смыслообразующего художественного опыта достигает более высокого уровня. В модуле «Мой мир» учащийся создаёт автопортрет через предметный мир, где каждый выбранный предмет является метафорой какого-либо аспекта его личности: книга может символизировать любовь к знаниям, музыкальный инструмент — творческую натуру, спортивный инвентарь — активность и целеустремлённость. На этапе сбора материала учащийся составляет список из десяти предметов, без которых он не представляет свою жизнь, затем сокращает его до трёх самых главных и формулирует, что каждый из них символизирует. Этот процесс является ключевым для становления метафорического мышления: учащийся учится не просто перечислять вещи, а видеть в них носителей смыслов, превращать предметы в знаки и символы собственной личности. В модуле «Сказочный лес» метафора принимает форму сказочного образа, где каждое созданное существо несёт определённый характер, а значит — определённый смысл. Учащийся придумывает не просто персонажа, а существо, чей внешний облик и среда обитания отражают его внутреннюю сущность. При защите

созданного персонажа учащийся рассказывает о его характере, привычках и истории, что представляет собой развёрнутое метафорическое высказывание. Коллективный бестиарий становится метафорой разнообразия человеческих характеров и возможных способов бытия в мире. В модуле «Город, в котором я живу» метафора связывается с образом родного города, где архитектурные детали становятся знаками культурной памяти, а узнаваемые места — символами принадлежности и идентичности. В модуле «Чудесный сад» метафора проявляется через календарный проект, где каждое время года несёт определённый смысловой оттенок, связанный с цикличностью жизни, взрослением и изменением состояний природы и человека.

Второй год обучения углубляет технологию смыслообразующего художественного опыта через освоение более сложных художественных техник и работу с композиционными и нарративными структурами. В модуле «Времена года» учащийся учится передавать не только внешние признаки сезона, но и его внутреннее состояние, настроение, атмосферу. Осень может быть метафорой увядания, мудрости или грусти, весна — метафорой обновления, надежды или юности. Выбор цветовой гаммы и характера мазка становится осмысленным метафорическим решением. В модуле «Город животных» метафора проявляется через создание антропоморфных образов животных, где каждый персонаж несёт определённую человеческую черту. Учащийся не просто изображает животное, а создаёт его характер через пластику, линию и фактуру, превращая животное в метафору определённого человеческого качества — мудрости, хитрости, доброты или силы. В модуле «Сказочный персонаж в своём мире» метафора достигает уровня создания целостного образа, где персонаж и его среда находятся в смысловом единстве: злой персонаж обитает в тёмном лесу с колючими растениями, добрый — в светлом саду с цветущими деревьями. Таким образом, среда становится не просто фоном, а активным участником смыслообразования. В модуле «Сонные истории» работа с метафорой приобретает особую глубину, поскольку сновидение является пространством, где метафоры становятся реальностью, где необычные сочетания форм и предметов не требуют логического объяснения. Учащийся создаёт книжку-раскладушку, где коллажные элементы и дорисовка становятся визуализацией сновидений, где каждый разворот несёт свой смысл и связан с другими разворотами общей метафорической логикой.

Третий год обучения является этапом, где технология работы с метафорой и смыслами достигает наивысшего уровня развития, поскольку учащийся переходит к осознанному авторскому высказыванию, где метафора становится основным инструментом создания художественного образа. В инвариантном модуле «Искусство и я» учащийся создаёт коллаж-автопортрет на тему «Я в искусстве», где он визуализирует своё восприятие собственного творческого пути через метафорическое соединение журнальных вырезок, цветной бумаги и графических материалов. В игре «Мастерские» учащийся пробует себя в разных профессиональных ролях, что требует от него метафорического переосмысления собственных способностей и интересов. В вариативных траекториях третьего года технология работы с метафорой получает специфическое развитие в каждой из них. В траектории «Художник-исследователь» метафора проявляется через исследование фактуры как носителя смысла: шероховатая поверхность может быть метафорой сложности и непредсказуемости, гладкая — метафорой покоя и завершённости. В теме «Материя времени. Разрушение и созидание» метафора времени становится центральным смысловым ядром работы: учащийся создаёт образ, несущий отпечаток времени, где следы разрушения становятся метафорой неизбежности изменений, а восстановление — метафорой надежды

и продолжения жизни. В траектории «Художник-режиссёр» метафора проявляется через драматургию кадра, где каждый выбранный момент действия несёт смысл, а цветовая партитура становится метафорой эмоционального состояния персонажа и общей атмосферы повествования. В траектории «Художник-мифотворец» метафора достигает уровня создания целостных миров, где каждый элемент — существо, карта, артефакт — является метафорой определённых аспектов бытия, ценностей или представлений автора. Учащийся создаёт не просто фантастическое существо, а существо, чьи особенности строения и поведения отражают определённые идеи о жизни, эволюции или социальной организации. Карта вымышленного острова становится метафорой внутреннего мира автора, где водные артерии обозначают интересы, горные вершины — достижения, а лесные массивы — неизведанные области личности. Артефакт с письменной легендой становится метафорой памяти, времени и судьбы.

На этапе работы над итоговым творческим проектом технология работы с метафорой и смыслами проявляется в полной мере, поскольку учащийся самостоятельно определяет тему и содержание работы, формулирует замысел, который требует метафорического воплощения. Защита проекта включает рассказ не только о том, как выполнена работа, но и о том, какие смыслы в неё вложены, что является актом смыслотворчества и метафорического высказывания. Учащийся выступает не просто как технический исполнитель, а как автор, создающий многослойное высказывание, где каждая деталь и каждый цвет имеют своё символическое значение, и где целое становится метафорой определённого мировоззрения или жизненной позиции.

Важнейшим приёмом технологии смыслообразующего художественного опыта является система вопросов педагога, направляющих метафорическое мышление учащихся. Вопросы типа «Что символизирует этот предмет для тебя?», «Какое настроение ты хотел бы передать через эту цветовую гамму?», «Что этот персонаж говорит о самом себе через свою внешность?», «Какой смысл вложен в этот композиционный выбор?» побуждают обучающегося не просто решать техническую задачу, а осмысливать метафорическое содержание своей работы. *На первом году обучения* такие вопросы задаются педагогом и направляют мысль обучающегося, *на втором году* учащийся начинает задавать их себе самостоятельно в процессе работы, *на третьем году* способность к смыслообразованию становится внутренним качеством, когда каждый художественный выбор осознаётся как носитель смысла. Ещё одним приёмом является упражнение «Скажи то же самое иначе», где обучающемуся предлагается найти несколько разных визуальных решений для одной и той же смысловой задачи, что развивает гибкость метафорического мышления и способность видеть множественность смыслов в одном образе. Приём «История одной вещи» заключается в том, что учащийся выбирает предмет и придумывает его историю, превращая обычную вещь в носителя смысла, что является тренировкой метафорического мышления через нарратив.

Технология смыслообразующего художественного опыта тесно связана с рефлексивным обучением, поскольку осознание смыслов требует рефлексивного выхода из непосредственного процесса работы. Когда учащийся останавливается и задаёт себе вопрос «Что я хочу сказать этой работой?», он переходит от технического исполнительства к смысловому творчеству. Именно в этой точке происходит переход от репродуктивного к продуктивному мышлению, от следования образцу к созданию собственного метафорического высказывания. Важным элементом технологии является также групповая интерпретация, когда обучающиеся высказывают свои версии смыслов, заложенных в

работах товарищей. Это не только развивает критическое мышление, но и показывает обучающемуся, что его метафора может быть прочитана по-разному, что она живёт своей жизнью в сознании зрителя. Это переживание многозначности собственного высказывания является важным шагом в становлении художника как автора, ответственного за те смыслы, которые он создаёт. К завершению программы учащийся выходит на уровень автора, способного формулировать и воплощать сложные смыслы через изобразительный язык, что является основой профессионального мастерства и одновременно инструментом личностного развития.

Технология игрового обучения

Игровые методы и приёмы используются в программе на всех этапах для активизации познавательной деятельности и снятия психологических барьеров при освоении новых художественных задач. На первом году обучения игровые технологии применяются в упражнениях на ассоциативное восприятие простых форм, где обучающиеся рассказывают, какие образы возникают у них при виде геометрических фигур и цветовых пятен, а также в играх по угадыванию настроения по цветовым пятнам. На втором году обучения игровая технология реализуется в игре-презентации персонажей, где каждый участник представляет своего героя и описывает его характер, а также в упражнениях по угадыванию фактуры через тактильное восприятие с закрытыми глазами. На третьем году обучения игровая технология широко применяется в игре «Мастерские», где обучающиеся пробуют себя в роли художника-материаловеда, художника-сценариста и художника-мифотворца, в упражнениях по сочинению истории по трём случайным словам, в игре «Угадай фактуру», а также в игровых формах взаимооценивания и коллективного обсуждения. Игровая технология позволяет поддерживать мотивацию учащихся, развивать воображение и способность к творческому экспериментированию без страха ошибиться.

Технология профессионального самоопределения

В рамках реализации программы технология профессионального самоопределения представляет собой целостную систему педагогических средств, направленных на формирование у учащихся осознанного отношения к выбору будущей профессиональной деятельности в области изобразительного искусства и смежных творческих специальностей. Данная технология встроена в содержание всех трёх лет обучения и реализуется через систему профориентационных мероприятий, рефлексивных практик, практических проб в разных художественных ролях и постепенное осмысление собственных способностей, интересов и ценностей в контексте профессионального становления.

На первом году обучения технология профессионального самоопределения реализуется на уровне первичного знакомства с профессией иллюстратора и формирования представлений о многообразии художественных специальностей. Данный этап носит ознакомительно-мотивационный характер, и его основная задача заключается не в выборе профессии, а в создании положительного образа художественной деятельности и расширении представлений о возможных профессиональных путях. В разделе «Искусство видеть. Знакомство с профессией иллюстратора» обучающиеся знакомятся с историей развития иллюстрации, с её функциями в книге и в современной визуальной культуре, рассматривают виды иллюстрации по способу создания и по назначению, изучают организацию рабочего места художника. Профориентационная составляющая данного раздела реализуется через беседу о трудовых функциях художника-иллюстратора, о возможностях сотрудничества с издательствами и дизайн-студиями, а также через

знакомство с примерами работ известных иллюстраторов детских книг. Обучающийся получает первое представление о том, что иллюстратор – это не просто человек, умеющий рисовать, а профессионал, решающий сложные коммуникативные, композиционные и смысловые задачи. На этом этапе важно, чтобы профессия не воспринималась как нечто абстрактное и далёкое, а связывалась с конкретными персонами и конкретными работами, что делает её более доступной и привлекательной для ребёнка. В разделах «Изобразительные средства графики. Точка, линия, пятно» и «Основы цветоведения. Цветовой круг и цветовые гармонии» профориентационная составляющая раскрывается через знакомство с профессиями художников-колористов в киноиндустрии и анимации, художников-графиков в книжной и журнальной иллюстрации, где цвет и линия становятся ключевыми инструментами создания атмосферы и характера. На первом году обучения также значительное место занимает коллективная деятельность, которая даёт обучающемуся возможность попробовать себя в разных организационных ролях – от исполнителя до соорганизатора выставки, что формирует представления о возможных направлениях профессиональной деятельности.

Особое значение на первом году имеет модуль «Мой мир», где обучающийся через создание автопортрета через предметный мир осуществляет первичную рефлексию собственных увлечений, интересов и ценностей. На этапе сбора материала обучающийся составляет список из десяти предметов, без которых он не представляет свою жизнь, затем сокращает его до трёх самых главных, и для каждого предмета формулирует, что он символизирует. Это упражнение является не только художественной задачей, но и актом первичного профессионального самоопределения, поскольку обучающийся учится осознавать свои предпочтения и видеть в них ресурс для творчества. Такая рефлексия закладывает основу для осознанного выбора в будущем. В разделе «Сказочный лес» профориентационная составляющая реализуется через знакомство с работой художников-аниматоров, создающих персонажей для мультфильмов, и иллюстраторов детских книг, что расширяет представления о возможностях применения художественных навыков в разных сферах. В модуле «Город, в котором я живу» обучающиеся знакомятся с профессией художника-архитектора и иллюстратора, создающего виды городов для книг и путеводителей, что показывает, как иллюстрация может сохранять и популяризировать культурное наследие. В модуле «Чудесный сад» обучающиеся знакомятся с работой художников-анималистов и пейзажистов, с их ролью в создании экологических плакатов и познавательных книг о природе. Таким образом, к концу первого года обучения у обучающегося сформировано общее представление о спектре художественных специальностей и о том, что каждая из них требует определённого склада ума, интересов и способностей.

Второй год обучения является этапом углубления профессионального самоопределения через активное освоение различных художественных техник и знакомство с профессиональными направлениями, связанными с этими техниками. В инвариантных модулях второго года обучающийся осваивает акварельные техники, линейную графику тушью и пером, гуашевую плоскостную живопись, коллаж и смешанную технику. Каждый из этих модулей сопровождается профориентационным компонентом, знакомящим обучающегося с соответствующими профессиональными сферами: акварельная живопись – с работой художников-иллюстраторов научно-популярных изданий о природе, линейная графика – с работой художников-иллюстраторов книжной графики, гуашевая плоскостная живопись – с работой художников-декораторов и

иллюстраторов сказочных книг, коллаж – с художниками, использующими коллаж в книжной графике и в современном иллюстрировании. Важным моментом является введение на втором году вариативных модулей – «Мягкие материалы. Пастель и соус» и «Печатная графика. Основы линогравировы», что даёт обучающемуся возможность выбора направления углублённого изучения. Этот выбор является первым актом осознанного профессионального самоопределения, поскольку обучающийся должен не просто выбрать «что интереснее», а соотнести свои способности, предпочтения и опыт с содержанием каждого модуля. Выбор вариативного модуля сопровождается предварительным знакомством с содержанием каждого направления, демонстрацией примеров работ, пробными упражнениями, позволяющими обучающемуся ощутить свои возможности в каждом из направлений. В процессе работы в выбранном вариативном модуле обучающийся знакомится с профессиями художников, использующих пастель в портретной и пейзажной живописи, а также с профессиями художников-графиков и мастеров печатных техник, что конкретизирует его представления о возможных профессиональных путях.

На втором году также продолжается рефлексивная работа, позволяющая обучающемуся осознавать свои сильные стороны и предпочтения. В процессе взаимного анализа работ и выполнения упражнений на сравнительный анализ выразительных свойств разных техник обучающийся учится определять, какие материалы и способы работы ему ближе, в каких техниках он чувствует себя более уверенно, а какие вызывают затруднения. Эта рефлексия является важным шагом к осознанному выбору образовательной траектории на третьем году обучения. Кроме того, на втором году обучающиеся активно участвуют в выставках и конкурсах, что даёт им возможность получить внешнюю оценку своих работ и почувствовать себя частью профессионального сообщества. Участие в выставках, особенно если они проходят на районном или городском уровне, позволяет обучающемуся увидеть, как его работы воспринимаются зрителями, и осознать, что его творчество может быть интересно не только ему самому и педагогу, но и широкой публике. Это является мощным мотивационным фактором и важным этапом профессионального самоопределения.

Третий год обучения является ключевым этапом профессионального самоопределения, поскольку обучающийся делает осознанный выбор одной из трёх образовательных траекторий, каждая из которых соответствует определённому типу художественного мышления и определённому профессиональному направлению. Процесс подведения к выбору траектории технологически выстроен через систему последовательных этапов, каждый из которых готовит обучающегося к осознанному и ответственному решению. Первым этапом является модуль «Искусство и я», где обучающийся заполняет карту художественного самоопределения, знакомится с типами художественного мышления – образно-ассоциативным, аналитически-конструктивным и эмоционально-чувственным, – и анализирует примеры творческих биографий художников-иллюстраторов, работавших в разных стилевых направлениях. Этот этап позволяет обучающемуся не просто узнать о существовании разных типов мышления, но и соотнести себя с ними, понять, какой способ художественного освоения мира ему наиболее близок. Создание коллажа-автопортрета на тему «Я в искусстве» и формулировка трёх личных вопросов к предстоящему учебному году являются актами саморефлексии, фиксирующими текущее состояние профессионального самоопределения.

Вторым этапом является игра «Мастерские», где обучающийся пробует себя в роли художника-материаловеда (исследовательская траектория), художника-сценариста

(режиссёрская траектория) и художника-мифотворца (мифотворческая траектория). Выполняя короткие практические задания от имени каждой профессии, обучающийся получает возможность не просто познакомиться с содержанием модулей, но и ощутить себя в каждой из ролей, что является важнейшим условием осознанного выбора. Без этого практического опыта выбор остался бы формальным, основанным на поверхностном представлении. Проживание каждой роли позволяет обучающемуся понять, что ему ближе – исследование материала как средства выразительности, конструирование визуальной драматургии и режиссура образа или создание целостных миров с собственной историей и символикой. Третьим этапом является заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута, в котором обучающийся фиксирует выбранную траекторию, поставленные цели, предполагаемые трудности и ожидаемые результаты по окончании модуля. Завершающим этапом является собеседование с педагогом, в ходе которого обучающийся аргументирует мотивированность своего выбора и при необходимости корректирует ожидания от предстоящего обучения. Все эти этапы делают выбор осознанным, ответственным и глубоко личностным, а не формальным актом.

Внутри каждой образовательной траектории профессиональное самоопределение продолжается и углубляется через знакомство с конкретными профессиональными направлениями, соответствующими типу мышления. В траектории «Художник-исследователь» обучающийся знакомится с профессиями художника-технолога, реставратора, художника-материаловеда, дизайнера интерьеров, арт-директора. Работа с фактурами, исследование выразительных возможностей материалов, изучение тональных и световых отношений являются профессиональными задачами, близкими этим специальностям. В траектории «Художник-режиссёр» обучающийся знакомится с профессиями раскадровщика, сценариста, художника книги, разработчика настольных игр, художника-постановщика. Создание серийных иллюстраций, выстраивание драматургии кадра, управление вниманием зрителя через цвет и композицию являются ключевыми навыками этих профессий. В траектории «Художник-мифотворец» обучающийся знакомится с профессиями концепт-художника игровой индустрии, художника-палеоиллюстратора, художника-бутафора, театрального декоратора. Создание фантастических существ, карт вымышленных миров, артефактов с персонажными историями является профессиональным контекстом, в котором эти навыки востребованы.

На этапе работы над итоговым творческим проектом профессиональное самоопределение достигает своей кульминации, поскольку обучающийся самостоятельно проходит все этапы от формулировки идеи до публичной защиты, что является полноценной моделью профессиональной деятельности художника-иллюстратора. Публичная защита проекта перед педагогами, родителями и одногруппниками моделирует ситуацию профессиональной презентации, когда автор должен не только показать результат, но и рассказать о замысле, процессе работы, использованных материалах и возникших трудностях. Эта ситуация требует от обучающегося не только технического мастерства, но и способности к рефлексии, самооценке и коммуникации, что является важнейшими профессиональными качествами. Вопросы от зрителей и членов аттестационной комиссии требуют от обучающегося аргументированно отвечать на вопросы, воспринимать конструктивную критику и отстаивать свою авторскую позицию, что также является моделью профессионального поведения.

Важнейшим элементом технологии профессионального самоопределения является постепенное увеличение доли самостоятельности от первого к третьему году обучения.

Если на первом году обучающийся действует по образцу и под руководством педагога, то на третьем году он самостоятельно определяет тему, содержание, технику, формат и способ презентации своей работы. Это увеличение самостоятельности является не только педагогическим приёмом, но и моделью профессионального становления, где обучающийся постепенно переходит от позиции исполнителя к позиции автора, способного самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Субъектная позиция обучающегося в процессе профессионального самоопределения проявляется в том, что он является не пассивным объектом профориентационных воздействий, а активным участником процесса, который анализирует свои интересы и способности, осознаёт свои предпочтения и на основе этого анализа принимает решение о выборе траектории и дальнейшем профессиональном пути. Важным аспектом является формирование у обучающегося понимания того, что профессиональное самоопределение не является одноразовым актом, а представляет собой непрерывный процесс, который продолжается и после завершения программы. Это достигается через знакомство с профессиональными перспективами, включая обзор профильных учебных заведений, творческих конкурсов и фестивалей, а также через рекомендации по летней самостоятельной творческой практике и участию в городских и всероссийских конкурсах иллюстрации.

К завершению *третьего года обучения* у обучающегося сформировано не только представление о возможных профессиональных путях, но и осознание того, какой тип художественного мышления ему наиболее близок, в каких техниках и жанрах он чувствует себя наиболее уверенно, какие профессиональные задачи его привлекают. Обучающийся способен осознанно формулировать запрос на дальнейшее обучение, знает, в каких учебных заведениях можно получить профильное образование, понимает требования к творческому портфолио для поступления. Таким образом, технология профессионального самоопределения, реализуемая через все три года обучения, обеспечивает не только художественное развитие обучающегося, но и его готовность к осознанному выбору профессии, что является важнейшим личностным результатом освоения программы и основой для дальнейшего профессионального становления в области изобразительного искусства.

Технология проблемного обучения

Проблемное обучение реализуется через постановку перед обучающимися творческих задач, не имеющих однозначного решения, что побуждает их к самостоятельному поиску художественных средств и композиционных решений. На первом году обучения проблемные ситуации возникают при выборе композиционного решения для автопортрета, при поиске цветовой гаммы для передачи настроения, при разработке персонажей для виммельбуха, когда перед учащимися ставится задача придумать собственное сказочное существо, определяя его характер и среду обитания. На втором году обучения проблемные ситуации усложняются за счёт необходимости выбора между различными графическими техниками для достижения выразительности, а также при создании книжки-раскладушки, где требуется сочетание коллажных и рисованных элементов в едином стиле. На третьем году обучения проблемное обучение достигает наивысшего уровня сложности, когда перед учащимися ставится задача перехода от технических приёмов к осознанному авторскому высказыванию в рамках индивидуального творческого проекта, выбора образовательной траектории, определения темы, поиска собственного стиля и композиционного решения. Технология проблемного обучения

способствует развитию самостоятельности мышления, формирует умение анализировать и находить нестандартные решения.

Технология развивающего обучения

Развивающее обучение реализуется через создание условий для перехода учащегося из позиции исполнителя учебных заданий в позицию творца, способного ставить и решать художественные задачи. Данная технология проявляется в поэтапном усложнении заданий от первого к третьему году обучения, в постепенном увеличении доли самостоятельности в выборе материалов, техник и тем, а также в создании для учащегося ситуации успеха на каждом этапе освоения программы. На первом году обучения развивающий характер обучения обеспечивается через освоение большого количества разных техник, что позволяет каждому учащемуся найти наиболее близкий для себя способ работы. На втором году обучения развитие происходит за счёт углубления в уже знакомые техники через освоение их сложных вариантов, таких как многослойная лессировка в акварели, детальная проработка фактур в графике и создание развёрнутой серийной работы. На третьем году обучения развивающий эффект достигается за счёт предоставления учащемуся возможности выбора образовательной траектории, что требует от него осмысления собственных сильных сторон и творческих предпочтений, а также через выполнение самостоятельного итогового проекта, интегрирующего весь освоенный опыт. Технология развивающего обучения направлена на формирование у учащихся внутренней мотивации к учению и готовности к дальнейшему профессиональному самоопределению.

Технология интегративного обучения

Интегративное обучение реализуется через межпредметные связи изобразительного искусства с литературой, историей, архитектурой и биологией, что позволяет рассматривать иллюстрацию как часть более широкой культурной среды. При выполнении модуля «Сказочный лес» обучающиеся обращаются к фольклору и литературным сказкам, при работе над модулем «Город, в котором я живу» изучают архитектурное наследие родного города, а при создании календарного проекта «Чудесный сад» интегрируют знания о биологии и сезонных изменениях в природе. На третьем году обучения интегративный характер технологии проявляется в траектории «Художник-режиссёр», где обучающиеся интегрируют знания основ драматургии в создание серийных иллюстраций, в траектории «Художник-мифотворец», где соединяются изобразительное искусство, литературное творчество и элементы картографии, и в траектории «Художник-исследователь», где интегрируются естественно-научные наблюдения с художественным осмыслением. Технология интегративного обучения способствует формированию у учащихся целостной картины мира, понимания роли иллюстрации в сохранении и передаче культурного опыта.

Технология рефлексивного обучения

Технология рефлексивного обучения выступает ключевым механизмом, обеспечивающим переход учащегося из позиции исполнителя учебных заданий в позицию субъекта собственной образовательной деятельности, способного осознавать цели, смыслы и результаты своего творческого труда. Данная технология пронизывает все три года обучения, постепенно усложняясь и углубляясь, и позволяет учащемуся последовательно осваивать разные учебные роли, рефлексировать собственный творческий процесс и выходить на уровень осознанного авторского высказывания.

Технология рефлексивного обучения *на первом году обучения* закладывает основы для вхождения учащегося в субъектную позицию через систему простых, но систематических рефлексивных действий, встроенных в каждый проектный модуль. На

начальном этапе рефлексия носит характер эмоционального отклика и первичного осмысления собственных впечатлений, что проявляется в упражнениях на ассоциативное восприятие простых форм, где учащийся рассказывает, какие образы возникают у него при виде геометрических фигур и цветовых пятен. В процессе беседы о предназначении иллюстрации как способе передачи смысла обучающиеся осваивают умение выражать собственные впечатления от увиденного в кратких высказываниях, что является первым шагом к осознанию себя как интерпретатора визуальной информации. В проектных модулях рефлексия встраивается на этапе завершения работы, когда учащийся участвует в коллективном обсуждении своих и чужих работ, даёт самооценку выполненному заданию, выделяет наиболее удачные моменты и определяет, что можно было бы сделать иначе. На этом этапе учащийся начинает осваивать учебную роль наблюдателя и оценщика собственной деятельности, что требует от него не только технического анализа, но и эмоционального осмысления проделанной работы. Особое значение на первом году имеет завершающая рефлексивная сессия по итогам каждого проектного модуля, где каждый учащийся рассказывает о своём творческом процессе и о том, что изменилось в его представлении о себе во время работы над автопортретом. Этот момент становится точкой перехода от простого исполнительства к осознанию себя как автора, способного создавать образы и нести за них ответственность.

На втором году обучения технология рефлексивного обучения углубляется и усложняется, позволяя учащемуся переходить из одной учебной роли в другую и осваивать новые позиции в образовательном процессе. На этом этапе рефлексия перестаёт быть только эмоциональной и становится аналитической: учащийся не просто оценивает результат, а анализирует процесс работы, выявляет причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом. В модулях второго года предусмотрены формы взаимооценки и взаимного анализа работ, где учащийся выступает в роли критика и консультанта, давая рекомендации товарищу и аргументируя свои предложения. Это позволяет осваивать роль эксперта, способного видеть не только собственную, но и чужую работу с позиции художественных критериев. При этом учащийся продолжает осваивать роль рефлексирующего автора, который не только создаёт произведение, но и осознаёт, почему он выбрал именно эти материалы, именно эту цветовую гамму, именно это композиционное решение. Важным элементом второго года является выбор вариативного модуля, который требует от учащегося предварительной рефлексии собственных предпочтений и возможностей: он должен осознать, что ему ближе – работа с мягкими материалами или освоение печатной графики. Этот выбор становится практическим воплощением рефлексивной способности, поскольку учащийся вынужден анализировать свой опыт первого года, соотносить его с содержанием предлагаемых модулей и принимать решение на основе этого анализа. Также на втором году учащийся начинает осваивать роль исследователя, когда при создании серии графических композиций или книжки-раскладушки он самостоятельно ищет нестандартные решения, экспериментирует с сочетанием техник и материалов, а затем рефлексирует результаты своих экспериментов, формулируя, какие приёмы оказались наиболее эффективными и почему.

Третий год обучения является этапом высшего развития рефлексивной технологии, где учащийся осваивает все ключевые субъектные позиции и учится осознанно переключаться между ними в зависимости от этапа работы и решаемых задач. В инвариантном модуле «Искусство и я» учащийся впервые встречается с задачами, требующими рефлексии на уровне смыслов и ценностей: он анализирует собственные

мотивы занятия изобразительным искусством, определяет свой тип художественного мышления, формулирует личные вопросы к предстоящему учебному году. На этом этапе учащийся осваивает роль самоопределяющегося субъекта, который не просто выполняет задания, а строит собственную образовательную траекторию на основе осознания своих интересов и способностей. В процессе заполнения карты художественного самоопределения и индивидуального бланка образовательного маршрута учащийся переходит в позицию проектировщика собственного обучения, что является высшей формой субъектности в образовательном процессе. На следующем этапе, *при погружении в выбранную образовательную траекторию, учащийся осваивает роль создателя, который не только технически выполняет работу, но и вкладывает в неё личный смысл, трансформируя учебное задание в авторское высказывание.* В траектории «Художник-исследователь» рефлексия направлена на осмысление материала как активного участника создания образа, на понимание того, как фактура и текстура влияют на эмоциональное восприятие произведения. Учащийся учится видеть в разрушении и созидании не просто технические приёмы, а философские категории, отражающие цикличность бытия, и рефлексирует этот опыт в защите концепции своей работы. В траектории «Художник-режиссёр» рефлексия позволяет учащемуся осваивать роль режиссёра и драматурга, который не просто иллюстрирует текст, а выстраивает визуальное повествование, выбирает кульминационный момент, создаёт цветовую партитуру для передачи эмоционального состояния. Рефлексивный компонент здесь проявляется в обосновании каждого художественного решения, в способности аргументировать, почему выбран именно этот кадр, именно эта цветовая гамма, именно эта степень стилизации. В траектории «Художник-мифотворец» рефлексия поднимает учащегося на уровень осмысления собственной роли как создателя миров, где карта, существо и артефакт не просто изображаются, а наделяются символическим значением, становясь носителями историй и смыслов, которые учащийся сознательно вкладывает в каждый элемент своей работы.

Технология рефлексивного обучения работает с сознанием учащегося на разных уровнях, последовательно подводя его к пониманию глубинных смыслов художественной деятельности и собственного места в культурном процессе. *На первом уровне* рефлексия работает с сознанием ребёнка как «я – ученик», где основное внимание уделяется техническому освоению материала, оценке правильности выполнения заданий и формированию первичных навыков самоанализа. *На втором уровне* рефлексия поднимает учащегося к позиции «я – создатель», где он начинает осознавать, что его работа несёт не только учебную, но и личную ценность, что он способен выражать через искусство свои чувства, мысли и переживания. Этот переход происходит на втором году обучения, когда учащийся уже не просто выполняет упражнения, а создаёт завершённые произведения, вкладывая в них собственное видение, и начинает рефлексировать не только технику, но и содержание. *На третьем уровне* рефлексия выводит учащегося в позицию «я – проводник смыслов», когда он осознаёт, что его творчество может передавать зрителю определённые идеи, эмоции и ценности, что он несёт ответственность за те образы, которые создаёт, и за то воздействие, которое они оказывают. В рамках траектории «Художник-режиссёр» это проявляется в осознанном конструировании драматургии кадра, в траектории «Художник-мифотворец» – в создании целых миров с собственной историей и символикой, в траектории «Художник-исследователь» – в исследовании выразительных возможностей материала как средства повествования. *На четвёртом уровне* рефлексия позволяет учащемуся войти в позицию «я – наследие», где он осознаёт себя частью непрерывной

культурной традиции, продолжателем дела художников прошлых поколений и одновременно создателем нового, что останется после него. Этот уровень достигается на третьем году обучения через осмысление всего трёхлетнего образовательного пути, через сравнение работ начала и конца обучения, через понимание того, что иллюстрация является способом сохранения и передачи культурной памяти, а сам учащийся становится носителем и продолжателем этой традиции.

Важнейшим аспектом технологии рефлексивного обучения является формирование у учащегося умения переходить из одной учебной роли в другую в зависимости от этапа работы и решаемых задач. На разных стадиях проектной деятельности учащийся может выступать *в роли исследователя* (при сборе материала и изучении техник), *в роли проектировщика* (при планировании композиции и выборе средств), *в роли исполнителя* (при непосредственном создании работы), *в роли критика* (при анализе промежуточных результатов), в роли эксперта (при взаимооценке работ товарищей), *в роли автора* (при публичной защите проекта) и *в роли зрителя* (при восприятии и осмыслении чужих произведений). Освоение этих ролей происходит постепенно, через систему рефлексивных действий, где каждая роль требует от учащегося определённого типа мышления и способа деятельности. Технология рефлексивного обучения делает этот процесс осознанным: учащийся не просто переключается между ролями автоматически, а понимает, в какой роли он находится в данный момент, какие задачи эта роль предполагает и как он должен действовать для их выполнения. Это достигается через постоянное проговаривание целей и задач каждого этапа работы, через постановку вопросов, направляющих рефлексию, через создание ситуаций, где учащийся вынужден сменить позицию (например, при взаимопроверке или коллективном обсуждении).

Итоговая защита творческого проекта на третьем году становится моментом, где все уровни рефлексивного развития учащегося проявляются в единстве: он выступает как создатель, представляющий завершённое произведение, как проводник смыслов, объясняющий замысел и глубинные идеи работы, и как носитель наследия, демонстрирующий понимание своей роли в продолжении культурной традиции. На этом этапе учащийся не просто демонстрирует техническое мастерство, а осознанно выстраивает рассказ о своём творческом пути, о том, какие смыслы он вложил в работу, как он рос как художник и как человек на протяжении трёх лет обучения. Заполнение итогового оценочного листа, включающего самооценку и оценку педагога, становится актом сознательного осмысления собственных достижений и определения перспектив дальнейшего развития, что завершает процесс вхождения учащегося в полноценную субъектную позицию, готового к дальнейшему профессиональному самоопределению в области изобразительного искусства.

Все перечисленные педагогические технологии применяются в программе в комплексе, взаимодополняя друг друга и обеспечивая целостность образовательного процесса на протяжении трёх лет обучения. Выбор конкретных технологий и соотношение их элементов определяется содержанием каждого раздела, возрастными особенностями учащихся и задачами конкретного года обучения, что позволяет выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка в условиях дополнительного образования.

Методы обучения

В рамках реализации программы используется комплекс методов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов на каждом из трёх лет обучения. Методы обучения представляют собой конкретные способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленные на освоение содержания программы, и выступают инструментальным обеспечением их реализации.

По характеру познавательной деятельности учащихся в программе применяются следующие методы.

Объяснительно-иллюстративный метод применяется на всех этапах обучения при знакомстве с новым теоретическим материалом. Педагог демонстрирует учащимися репродукции произведений известных иллюстраторов, показывает последовательность выполнения художественных приёмов, объясняет законы композиции, цветоведения и перспективы. Данный метод реализуется через рассказ о профессии иллюстратора и истории развития иллюстрации, через показ образцов выполнения упражнений с комментариями о выборе материалов и технических приёмах, через беседу о цветовых гармониях с опорой на наглядные материалы. Объяснительно-иллюстративный метод особенно активно используется на первом году обучения при формировании первичных представлений об изобразительных средствах и цветоведении, а на втором и третьем годах применяется при знакомстве с новыми техниками, такими как линогравирова, пастель или работа с нетрадиционными материалами.

Репродуктивный метод предполагает воспроизведение обучающимися показанных педагогом способов действия и применяется при отработке технических навыков. Обучающиеся выполняют упражнения по образцу, отрабатывая проведение линий разного характера, штриховку, заполнение поверхности пятном, смешивание красок для получения составных цветов, выполнение ровной и градиентной акварельной заливки. На первом году обучения репродуктивный метод доминирует при освоении базовых графических и живописных приёмов, на втором году применяется при изучении новых техник, таких как работа тушью и пером, лессировка, создание коллажных фактур, на третьем году используется в меньшей степени, главным образом при первичном знакомстве с незнакомыми материалами в рамках вводных упражнений. Репродуктивный метод обеспечивает формирование устойчивых навыков, без которых невозможно дальнейшее творческое развитие.

Частично-поисковый метод применяется на этапах, когда учащийся самостоятельно находит способы решения части задачи при направляющей роли педагога. Данный метод реализуется при выборе композиционного решения автопортрета, где учащийся самостоятельно определяет расположение предметов, их смысловое взаимодействие и формат листа. При создании сказочного персонажа учащийся самостоятельно придумывает характер и внешние особенности, но под руководством педагога осваивает способы передачи этих характеристик через изобразительные средства. При работе с цветом учащийся самостоятельно выбирает цветовую гамму для передачи настроения, а педагог направляет его в осмыслении эмоционального воздействия выбранных цветов. Частично-поисковый метод активно используется на протяжении всех трёх лет обучения, но степень самостоятельности возрастает от первого к третьему году: если на первом году педагог предлагает несколько вариантов для выбора, то на третьем году учащийся самостоятельно генерирует идеи и находит способы их реализации.

Исследовательский метод применяется на третьем году обучения в наибольшей степени, однако его элементы присутствуют и на втором году при работе с вариативными

модулями, и даже на первом году в проектных заданиях. Исследовательский метод реализуется через постановку проблемы, самостоятельный поиск путей её решения и анализ полученных результатов. При работе в траектории «Художник-исследователь» учащийся исследует выразительные возможности разных фактур, экспериментирует с материалами, изучает, как изменение техники влияет на эмоциональное восприятие образа. В траектории «Художник-режиссёр» учащийся исследует способы построения драматургии кадра, сравнивает разные варианты колорита и выбирает наиболее выразительный. В траектории «Художник-мифотворец» учащийся исследует принципы биоморфного дизайна, создавая гибридные образы на основе реальных биологических прототипов, и исследует символику предметов как носителей персонажных историй. Исследовательский метод формирует у учащегося способность самостоятельно ставить творческие задачи, проводить эксперименты и делать выводы на основе полученного опыта.

По источнику получения знаний в программе применяются следующие методы.

Словесные методы включают рассказ, беседу, объяснение и инструктаж. Рассказ используется при знакомстве с историей развития иллюстрации, с творчеством известных художников, с особенностями жанров иллюстрации. Беседа применяется при анализе репродукций и выполненных работ, при обсуждении композиционных и цветовых решений, при подведении итогов проектных модулей. Беседа строится как диалог, где педагог задаёт вопросы, стимулирующие учащихся к размышлению, сравнению и формулированию собственных суждений. Объяснение используется при представлении нового теоретического материала, законов композиции, правил перспективы и цветоведения, при разборе последовательности выполнения практических заданий. Инструктаж применяется перед началом практической работы, особенно при работе с инструментами, требующими соблюдения техники безопасности, такими как режущие инструменты для линогравировы, а также перед выполнением сложных технических приёмов, таких как многослойная лессировка или работа по-сырому.

Наглядные методы занимают особое место в программе в силу специфики художественной деятельности. Демонстрация репродукций произведений графики и живописи используется при знакомстве с творчеством иллюстраторов, при изучении изобразительных средств и цветовых гармоний. Педагог организует показ репродукций с комментариями о том, какие художественные приёмы использовал автор и как они работают на решение задачи. Демонстрация образцов выполнения упражнений и приёмов работы с материалами осуществляется непосредственно на занятии, когда педагог показывает способ проведения линии, смешивания красок, выполнения заливки, нанесения штриховки и других технических действий. Показ работ других учащихся используется при обсуждении и взаимооценке, что позволяет видеть разнообразие решений одной задачи и анализировать их выразительность. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет демонстрировать видео-уроки и мастер-классы, виртуальные экскурсии по музеям, что расширяет визуальный опыт учащихся.

Практические методы составляют основу программы, поскольку изобразительная деятельность требует непосредственного выполнения упражнений и творческих работ. Упражнения на проведение линий разного характера, штриховку и заполнение поверхности пятном, смешивание красок и выполнение заливок обеспечивают отработку базовых навыков. Выполнение набросков и эскизов является способом поиска композиционных и образных решений перед созданием завершённой работы. Создание завершённых

иллюстративных композиций в рамках проектных модулей представляет собой комплексную практическую деятельность, где учащийся применяет все освоенные навыки для решения творческой задачи. Лабораторно-практические работы проводятся при экспериментировании с материалами, например, при создании фактурных образцов в коллаже, при пробных оттисках в линогравировке, при исследовании свойств акварели в упражнениях с солью и разными способами нанесения.

По логике построения содержания обучения в программе применяются следующие методы.

Метод индуктивного обучения используется при переходе от частных упражнений к обобщающим выводам и отработке навыков в комплексных проектах. На первом году обучения сначала осваиваются отдельные графические и цветовые приёмы, затем они применяются в создании автопортрета, виммельбуха, архитектурной иллюстрации, календарного проекта. На втором году обучения отработка акварельных, графических и коллажных техник в упражнениях предшествует созданию серийных работ и книжки-раскладушки. На третьем году обучения исследование возможностей материалов и накопление эскизного материала предшествует созданию итогового творческого проекта. Метод дедуктивного обучения используется при переходе от общего понимания к частным случаям, например, при изучении законов композиции: сначала рассматривается общее правило (равновесие, ритм, выделение композиционного центра), затем обучающиеся применяют его к конкретным эскизам. При изучении цветоведения сначала рассматривается цветовой круг как общая модель цветовых отношений, затем обучающиеся осваивают частные случаи цветовых гармоний и их применение в иллюстрации. Дедуктивный подход используется и при знакомстве с жанровыми особенностями виммельбуха: сначала изучаются общие принципы организации многофигурной композиции, затем обучающиеся создают собственные конкретные решения.

По степени сотрудничества и взаимодействия в программе применяются следующие методы.

Метод индивидуальной работы предполагает самостоятельное выполнение учащимися упражнений, эскизов и творческих работ в его собственном темпе с учётом индивидуальных особенностей и уровня подготовленности. Индивидуальная работа позволяет педагогу осуществлять адресную помощь каждому учащемуся , корректировать его деятельность и давать персональные рекомендации. Метод работы в парах используется при взаимопроверке упражнений, при анализе композиционных эскизов, когда один учащийся выступает в роли художника, а другой – в роли критика, при выполнении заданий на взаимное интервьюирование для сбора материала о увлечениях. Метод групповой работы используется при создании коллективных проектов: общего стенда «Что такое иллюстрация?», общего панно из фактурных упражнений, общего бестиария, общего виммельбуха, совместного календарного проекта, общего альбома эстампов. Групповая работа предполагает распределение обязанностей между участниками, согласование решений и совместное обсуждение промежуточных и итоговых результатов. Метод коллективной творческой деятельности, являясь формой групповой работы, предполагает создание единого продукта, где каждый участник вносит свой вклад, а результат обладает целостностью и завершённостью.

По характеру управления учебным процессом в программе применяются следующие методы.

Метод подражания используется на начальных этапах освоения техник, когда учащийся повторяет действия педагога, наблюдая за его работой. Метод образца применяется при выполнении упражнений, когда учащийся ориентируется на заданный эталон, например, при построении цветового круга, при выполнении заливки. Метод алгоритмического предписания применяется при выполнении последовательных действий, таких как многослойная лессировка, работа в технике линогравировы, создание коллажа, где важно соблюдать порядок операций. Метод творческого задания применяется на всех этапах проектной деятельности, когда учащийся самостоятельно определяет содержание и способы выполнения работы в рамках заданной темы. Метод проблемного изложения применяется при постановке педагогом проблемы и демонстрации путей её решения, например, при разборе того, как художник может передать настроение через цветовую гамму, педагог показывает несколько вариантов, объясняя логику каждого, но не предписывая единственно правильного.

Все перечисленные методы обучения применяются в комплексе, взаимодополняя друг друга, что обеспечивает многообразие способов организации учебно-познавательной деятельности учащихся и соответствие содержанию каждого раздела программы. Выбор конкретных методов определяется целями занятия, этапом обучения, возрастными особенностями учащихся и спецификой осваиваемого материала, что позволяет достичь высоких образовательных результатов на протяжении всех трёх лет обучения.

Формы организации образовательного процесса

В рамках реализации программы применяются разнообразные формы организации образовательного процесса, представляющие собой внешнее выражение согласованной деятельности педагога и учащихся, осуществляемой в определённом порядке и режиме.

По количеству учащихся и способу организации взаимодействия в программе используются следующие формы.

Фронтальная форма организации образовательного процесса предполагает работу со всей группой одновременно и применяется на этапах объяснения нового теоретического материала, демонстрации репродукций и образцов, проведения беседы и обсуждения, а также при подведении итогов выполнения заданий. В начале каждого занятия педагог обращается ко всей группе для постановки целей и задач, для объяснения последовательности работы, для демонстрации технических приёмов. При изучении нового раздела фронтальная форма используется для знакомства с историей иллюстрации, с законами композиции и цветоведения, с особенностями жанров иллюстрации. При анализе репродукций произведений известных художников и обсуждении выполненных работ фронтальная форма позволяет каждому учащемуся высказать своё мнение и услышать мнение других, что способствует развитию критического мышления и умения формулировать суждения. Фронтальная форма применяется на всех трёх годах обучения, однако на третьем году её доля уменьшается в пользу индивидуальных и групповых форм, поскольку возрастает степень самостоятельности учащихся.

Групповая форма организации образовательного процесса предполагает деление группы на подгруппы для выполнения совместных заданий и применяется при создании коллективных творческих проектов. На первом году обучения групповая форма используется при создании общего стенда «Что такое иллюстрация?», где каждая подгруппа отвечает за определённый раздел, при создании общего панно из фактурных упражнений, при работе над общим виммельбухом, где каждая подгруппа создаёт своих

персонажей и согласовывает их расположение на общем листе, при создании общего бестиария сказочных существ. На втором году обучения групповая форма применяется при работе над общим календарным проектом, где каждая подгруппа отвечает за иллюстрации нескольких месяцев, при обмене оттисками в линогравирове и создании общего альбома эстампов, при обсуждении фактурных решений в модуле коллажа. На третьем году обучения групповая форма используется при выполнении упражнения, где один лист последовательно передаётся между участниками группы, и каждый продолжает работу в своей технике, при проведении игры «Мастерские», где подгруппы пробуют себя в разных профессиональных ролях, при групповом обсуждении карт вымышленных миров с голосованием за наиболее цельный вариант, при подготовке итоговой выставки, где распределяются обязанности по оформлению экспозиции. Групповая форма обеспечивает развитие навыков взаимодействия, распределения ролей, согласования решений и коллективной ответственности за результат.

Индивидуальная форма организации образовательного процесса применяется при выполнении упражнений, набросков, эскизов и творческих работ, когда каждый учащийся работает самостоятельно в своём темпе и по своему замыслу. Индивидуальная форма является основной в практической части занятий на всех трёх годах обучения, поскольку изобразительная деятельность требует личного освоения техник и персонального творческого поиска. На первом году обучения индивидуальная форма используется при выполнении графических упражнений, при создании автопортрета, персонажей для виммельбуха, архитектурных зарисовок и иллюстраций календарного проекта. На втором году обучения индивидуальная форма применяется при освоении акварельных заливок и лессировок, при создании графических композиций с животными, при работе над образом сказочного персонажа в гуаши, при создании книжки-раскладушки в технике коллажа. На третьем году обучения индивидуальная форма становится ведущей в рамках выбранной образовательной траектории при создании итогового творческого проекта, где учащийся самостоятельно проходит все этапы от формулировки идеи до завершающей отделки. Индивидуальная форма позволяет педагогу осуществлять адресную помощь каждому учащемуся , корректировать его деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями и темпом продвижения.

По месту проведения занятий и особенностям организации образовательной среды в программе используются следующие формы.

Аудиторные занятия проводятся в учебной мастерской изобразительного искусства, оборудованной необходимыми материалами, инструментами и приспособлениями. Аудиторная форма является основной в программе и включает теоретические и практические занятия, выполнение упражнений, создание творческих работ, просмотр и обсуждение результатов. В условиях мастерской создаётся рабочая творческая атмосфера, обеспечивается доступ ко всем необходимым материалам, организуется рабочее пространство каждого учащегося. Аудиторные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебно-тематическим планом и включают все виды деятельности, предусмотренные программой.

Пленэрные занятия проводятся на открытом воздухе в природной или городской среде и применяются для выполнения зарисовок с натуры, сбора материала для проектных модулей, наблюдения за сезонными изменениями в природе и архитектурными особенностями города. На первом году обучения пленэрные занятия организуются в рамках модуля «Город, в котором я живу» для выполнения архитектурных зарисовок и

фотофиксации городских объектов, а также в рамках модуля «Чудесный сад» для зарисовок растений и наблюдений за сезонными изменениями в парке или на территории центра. На втором году обучения пленэрные занятия проводятся в рамках модуля «Времена года» для наблюдения за состоянием природы и сбора цветовых впечатлений, а также в рамках модуля «Город животных» для изучения пластики животных в естественной среде при наличии такой возможности. На третьем году обучения пленэрные занятия включаются в работу над творческим проектом по мере необходимости для сбора натурного материала и выполнения зарисовок. Пленэрные занятия требуют специальной организации, включающей инструктаж по технике безопасности, подготовку материалов для работы на открытом воздухе, выбор места в соответствии с погодными условиями.

Экскурсионные занятия проводятся в музеях, выставочных залах, библиотеках и других культурных учреждениях для знакомства с произведениями изобразительного искусства, с экспозициями, посвящёнными иллюстрации и графике, с архитектурными памятниками. На первом году обучения экскурсии организуются для знакомства с работами иллюстраторов в библиотеках и выставочных залах, для посещения архитектурных достопримечательностей города в рамках модуля «Город, в котором я живу». На втором году обучения экскурсии проводятся в музеи изобразительного искусства для знакомства с акварельной живописью, графикой и декоративно-прикладным искусством. На третьем году обучения экскурсии организуются в художественные музеи и галереи для углублённого изучения творчества художников в рамках выбранной образовательной траектории. Экскурсионные занятия включают предварительную подготовку, проведение самой экскурсии и последующее обсуждение впечатлений.

По периодичности и длительности проведения в программе используются следующие формы.

Учебное занятие является основной формой организации образовательного процесса и проводится по расписанию в соответствии с учебно-тематическим планом. Продолжительность занятия определяется режимом работы учреждения и возрастными особенностями учащихся. Каждое занятие имеет чёткую структуру, включающую организационный момент, постановку целей и задач, теоретическую часть с объяснением нового материала, практическую часть с выполнением упражнений или творческих заданий, подведение итогов с обсуждением выполненных работ. Учебное занятие может быть комбинированным, когда сочетаются теоретическая и практическая части, или практическим, когда основное время посвящено выполнению упражнений и творческих работ.

Блоковое занятие (занятие-погружение) проводится для работы над крупными проектными модулями и предполагает увеличенную продолжительность или серию занятий, объединённых общей темой. Блоковое занятие используется при выполнении сложных многоэтапных работ, таких как создание виммельбуха, книжки-раскладушки, серии иллюстраций к календарю, итогового творческого проекта. В рамках блокового занятия обучающиеся имеют возможность более глубоко погрузиться в тему, не отвлекаясь на смену видов деятельности, и довести работу до завершённого состояния.

По характеру учебной деятельности в программе используются следующие формы.

Теоретическое занятие посвящено изучению нового материала, знакомству с историей и теорией иллюстрации, с законами композиции, цветоведения и перспективы, с биографиями художников и особенностями их творчества. Теоретические занятия проводятся с использованием наглядных материалов, репродукций, демонстрации

электронных образовательных ресурсов. Теоретические занятия составляют меньшую часть общего объёма времени, однако являются важной основой для последующей практической деятельности. На первом году обучения теоретические занятия включают знакомство с профессией иллюстратора и изобразительными средствами, на втором году – изучение акварельных и графических техник, на третьем году – осмысление типов художественного мышления и принципов построения авторского высказывания.

Практическое занятие посвящено выполнению упражнений, набросков, эскизов и творческих работ, отработке технических навыков и применению полученных знаний в практической деятельности. Практические занятия составляют основную часть учебного времени на всех трёх годах обучения. В рамках практического занятия обучающиеся осваивают приёмы работы с различными материалами, создают композиции, выполняют проектные задания, готовят работы к просмотрам и выставкам. Практические занятия могут быть организованы как индивидуальная работа, так и работа в парах или подгруппах.

Комбинированное занятие сочетает теоретическую и практическую части и является наиболее распространённой формой в программе. В рамках комбинированного занятия сначала проводится объяснение нового материала или обсуждение результатов предыдущей работы, затем обучающиеся приступают к практическим упражнениям или творческим заданиям. Комбинированное занятие позволяет органично соединять получение знаний с их практическим применением, что особенно важно в изобразительной деятельности, где теория и практика тесно взаимосвязаны.

По этапам обучения и характеру контроля в программе используются следующие формы.

Вводное занятие проводится в начале каждого учебного года и каждого нового раздела для знакомства учащихся с целями, задачами и содержанием предстоящей работы, для актуализации имеющихся знаний и создания мотивации. Вводное занятие включает беседу о том, что предстоит освоить, какие материалы и техники будут использоваться, какие результаты планируется достичь.

Итоговое занятие проводится по завершении каждого проектного модуля и учебного года для подведения итогов, демонстрации выполненных работ, обсуждения достижений и определения направлений для дальнейшего развития. Итоговое занятие включает просмотр и коллективное обсуждение работ, самооценку и взаимооценку, отбор работ для выставок, рефлексивные высказывания учащихся о своём творческом процессе.

Контрольное занятие предназначено для проверки уровня освоения учебного материала и проводится в формах, предусмотренных учебным планом, включая практические работы, защиту композиционных эскизов, итоговые просмотры. Контрольные занятия позволяют оценить динамику развития и своевременно скорректировать образовательный процесс.

Выставочная деятельность является особой формой организации образовательного процесса, включающей подготовку, оформление и проведение выставок творческих работ учащихся. Выставки организуются по завершении каждого проектного модуля в рамках промежуточных просмотров, а также по итогам учебного года с участием родителей, педагогов и зрителей из других творческих объединений. Выставочная деятельность включает отбор работ, оформление экспозиции, подготовку сопроводительных материалов, проведение презентаций и экскурсий по выставке. Участие в выставочной деятельности формирует у учащихся ответственность за качество своего труда, умение представлять результаты работы и воспринимать обратную связь от зрителей.

Участие в конкурсах и фестивалях является формой организации образовательного процесса, выходящей за рамки учебного занятия и предполагающей представление творческих работ на муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах иллюстрации. Подготовка к конкурсам включает доработку учебных работ, оформление их в соответствии с требованиями конкурса, составление заявок и сопроводительных документов. Участие в конкурсах позволяет учащимися апробировать свои работы в профессиональной среде, получить внешнюю оценку и мотивацию для дальнейшего развития.

Формы организации учебного занятия

В рамках реализации программы применяются разнообразные формы организации учебного занятия и форматы проведения занятий, представляющие собой конкретные варианты построения учебного времени, структуры взаимодействия педагога и учащихся, а также способы предъявления и обсуждения учебного материала.

По способу построения учебного времени и структуре занятия в программе используются следующие формы.

Занятие-беседа представляет собой форму организации занятия, в которой основное содержание осваивается через диалог педагога и учащихся, построенный на системе вопросов и ответов, побуждающих к размышлению, сравнению и формулированию суждений. Данная форма применяется при знакомстве с профессией иллюстратора, с историей развития иллюстрации и творчеством известных художников, при анализе репродукций произведений графики и живописи, при обсуждении выполненных работ. В ходе занятия-беседы педагог задаёт открытые вопросы, не предполагающие однозначного ответа: «Какое настроение передаёт эта иллюстрация?», «Какими средствами художник создал ощущение глубины пространства?», «Что было бы, если бы автор изменил цветовую гамму?». Обучающиеся высказывают свои впечатления, сравнивают разные работы, аргументируют свои суждения, что развивает критическое мышление и умение формулировать собственное мнение. Занятие-беседа особенно активно используется на первом году обучения при формировании первичных художественных представлений, однако применяется и на втором и третьем годах при анализе более сложных произведений и обсуждении проектных работ. Продолжительность занятия-беседы может варьироваться от полного занятия до его фрагмента, встроенного в структуру комбинированного занятия.

Занятие-практикум представляет собой форму организации занятия, в которой основное время посвящено практической деятельности учащихся под руководством педагога. Данная форма применяется при выполнении упражнений на проведение линий, штриховку, смешивание красок, освоение акварельных заливок, работу тушью и пером, создание коллажных фактур, выполнение набросков и эскизов, работу над завершёнными иллюстративными композициями. Занятие-практикум строится как последовательное выполнение заданий, где педагог оказывает адресную помощь каждому учащемуся , корректирует его действия, даёт индивидуальные рекомендации. В рамках занятия-практикума могут использоваться разные форматы работы: индивидуальное выполнение упражнений, работа в парах при взаимопроверке, групповая работа при создании коллективных проектов. Занятие-практикум является основной формой на всех трёх годах обучения, поскольку изобразительная деятельность требует непосредственной практической отработки навыков и длительного сосредоточенного труда.

Занятие-мастер-класс представляет собой форму организации занятия, в которой педагог демонстрирует последовательность выполнения сложного художественного приёма или техники, сопровождая показ подробными комментариями, а обучающиеся повторяют показанные действия под его руководством. Данная форма применяется при освоении новых сложных техник, таких как многослойная акварельная лессировка, работа по-сырому, выполнение линогравировы, создание фактурных поверхностей в коллаже, работа пастелью и соусом. Занятие-мастер-класс может проводиться как в полном объёме, когда всё занятие посвящено освоению одной техники, так и в виде фрагмента занятия, когда педагог показывает новый приём, а затем обучающиеся применяют его в своих работах. Особенностью занятия-мастер-класса является демонстрационный формат, где педагог работает одновременно с группой, показывая каждый этап, а обучающиеся выполняют параллельную работу. Данная форма активно используется на первом году при знакомстве с графическими и живописными материалами, на втором году – при освоении сложных акварельных и графических техник, на третьем году – при работе с новыми материалами в рамках выбранной траектории.

Занятие-творческая мастерская представляет собой форму организации занятия, в которой обучающиеся работают над самостоятельными творческими проектами в свободном режиме, обращаясь к педагогу за консультациями по мере необходимости. Данная форма применяется на завершающих этапах работы над проектными модулями, когда основные технические приёмы уже освоены, и учащийся сосредоточен на воплощении собственного замысла. В занятии-творческой мастерской педагог выступает в роли консультанта и тьютора, помогающего учащемуся найти решение сложной задачи, скорректировать композицию или цветовое решение, но не вмешивающегося в творческий процесс. Данная форма особенно активно используется на втором году при завершении работы над виммельбухом, календарным проектом и книжкой-раскладушкой, а также на третьем году при работе над итоговым творческим проектом, где степень самостоятельности учащегося достигает максимума.

Занятие-просмотр представляет собой форму организации занятия, посвящённую демонстрации, анализу и обсуждению выполненных работ. Данная форма применяется по завершении отдельных тем и проектных модулей, а также в качестве итогового занятия по разделу. В ходе занятия-просмотра работы размещаются на стендах или столах для общего обозрения, каждый учащийся представляет свою работу с кратким рассказом о замысле и процессе выполнения, затем следует коллективное обсуждение, где отмечаются удачные решения, выразительные находки, а также даются конструктивные рекомендации по улучшению. Занятие-просмотр включает элементы самооценки, взаимооценки и педагогической оценки, что позволяет учащимися увидеть свои работы в контексте работ других, осознать уровень собственного продвижения и определить направления для дальнейшего развития. Занятие-просмотр проводится на всех трёх годах обучения по завершении каждого проектного модуля, а также в качестве промежуточной и итоговой аттестации.

Занятие-экскурсия представляет собой форму организации занятия, выходящую за пределы учебной мастерской и предполагающую посещение музеев, выставочных залов, библиотек, архитектурных памятников или природных объектов. Данная форма применяется для расширения визуального опыта учащихся, знакомства с произведениями искусства в подлиннике, наблюдения за натурой, сбора материала для проектных работ. Занятие-экскурсия включает подготовительный этап (постановка целей и задач, знакомство

с объектами посещения), проведение самой экскурсии с остановками для наблюдения, зарисовок и фотографирования, а также заключительный этап (обсуждение впечатлений, анализ собранного материала). Занятие-экскурсия проводится на всех трёх годах обучения в соответствии с тематикой модулей, однако особенно активно используется в первом году при знакомстве с городской архитектурой и природой, а также на втором году при изучении акварельных техник и сезонных изменений в природе.

По формату взаимодействия с учебным материалом и способу предъявления содержания в программе используются следующие форматы.

Формат демонстрационной лекции представляет собой формат занятия, в котором педагог представляет теоретический материал с использованием наглядных средств, включая репродукции произведений, схемы композиционных построений, таблицы цветовых гармоний, электронные презентации и видео-материалы. Демонстрационная лекция отличается от традиционной лекции тем, что теоретический материал подкрепляется визуальными образами, что особенно важно в изобразительном искусстве. Данный формат применяется при знакомстве с историей иллюстрации, с законами композиции и цветоведения, с особенностями жанров иллюстрации, с творческими биографиями художников. На третьем году обучения демонстрационная лекция используется при знакомстве с типами художественного мышления и содержанием вариативных образовательных траекторий.

Формат группового обсуждения (дискуссии) представляет собой формат занятия, в котором обучающиеся обсуждают поставленную проблему или тему, высказывая свои мнения, аргументируя их, возражая и соглашаясь с другими участниками. Данный формат применяется при анализе композиционных решений, при обсуждении вариантов трактовки персонажей, при выборе образовательной траектории на третьем году обучения. Групповое обсуждение требует от учащегося не только умения формулировать собственное мнение, но и слушать других, сопоставлять разные точки зрения, находить компромиссы. Данный формат особенно активно используется на втором и третьем годах обучения, когда возрастает сложность анализируемых задач.

Формат индивидуальной консультации представляет собой формат взаимодействия педагога и учащегося, осуществляемый в рамках занятия или после него, и направленный на решение конкретных трудностей, возникающих у учащегося в процессе работы. Индивидуальная консультация может быть посвящена техническим вопросам (как выполнить сложную заливку, как передать фактуру, как построить перспективу), композиционным вопросам (как лучше организовать пространство листа, как выделить смысловой центр), цветовым вопросам (как подобрать цветовую гамму, как добиться нужного оттенка). Индивидуальная консультация проводится по мере необходимости на всех трёх годах обучения и особенно важна на третьем году при работе над индивидуальным творческим проектом, где каждый учащийся сталкивается с уникальными задачами, требующими персональной помощи.

Формат самостоятельной работы представляет собой формат занятия, в котором учащийся выполняет учебное задание без непосредственного участия педагога, используя освоенные ранее приёмы и навыки. Самостоятельная работа может проводиться как в рамках учебного занятия (когда педагог даёт задание и контролирует процесс в общем виде), так и в качестве домашнего задания. Данный формат применяется при выполнении набросков, зарисовок, упражнений, а также при завершении этапов проектных работ. Степень самостоятельности возрастает от первого к третьему году обучения: если на

первом году учащийся выполняет самостоятельную работу по образцу или под контролем педагога, то на третьем году он самостоятельно планирует и выполняет значительную часть творческого проекта.

По формату презентации результатов в программе используются следующие форматы.

Формат итогового просмотра (вернисаж) представляет собой формат предъявления выполненных работ, организованный как мини-выставка с последующим обсуждением. Работы размещаются на специальных стендах или столах, обучающиеся по очереди представляют свои произведения, рассказывая о замысле, использованных техниках и полученном результате. Зрителями на итоговом просмотре могут быть как сами обучающиеся, так и педагоги, родители и приглашённые гости из других творческих объединений. Формат итогового просмотра используется по завершении каждого проектного модуля и учебного года и является важным элементом социализации учащихся, формирующим у них умение публично представлять результаты своего труда.

Формат публичной защиты проекта представляет собой формат презентации итоговой работы третьего года обучения, предполагающий устное выступление учащегося продолжительностью две-три минуты с рассказом о замысле, процессе работы, использованных материалах и возникших трудностях, после чего следуют вопросы от зрителей и членов аттестационной комиссии. Данный формат требует от учащегося не только умения рассказывать о своей работе, но и аргументировать принятые решения, отвечать на вопросы и воспринимать конструктивную критику. Публичная защита проекта является формой итоговой аттестации на третьем году обучения и одновременно служит подготовкой к поступлению в профильные учебные заведения, где подобные форматы являются обязательными.

Формат участия в конкурсах и выставках представляет собой формат выхода за пределы учебного процесса и предъявления творческих работ внешним зрителям и профессиональному сообществу. Данный формат предполагает подготовку работ в соответствии с требованиями конкурса или выставки, оформление заявок, транспортировку и монтаж работ. Участие в конкурсах и выставках осуществляется по рекомендации педагога на основе отбора наиболее успешных работ, выполненных в рамках программы. Данный формат особенно важен на втором и третьем годах обучения, когда уровень работ достигает качественного уровня, позволяющего участвовать в районных, городских и всероссийских конкурсах иллюстрации.

Позиции учащихся и способы позиционного обучения учащихся

В рамках реализации программы позиционное обучение выступает ключевым механизмом личностного развития учащегося, обеспечивающим осознанное вхождение в различные субъектные позиции, их смысловое наполнение через содержание программы и постепенную трансформацию от исполнителя к автору, от ученика к продолжателю культурной традиции. Позиционное обучение в данной программе строится на понимании того, что каждая учебная позиция представляет собой не просто набор функций, а целостный способ отношения к деятельности, к себе и к миру, который обогащается и усложняется по мере освоения содержания и накопления творческого опыта.

На протяжении трёх лет обучения учащийся последовательно осваивает и трансформирует несколько ключевых субъектных позиций, каждая из которых соответствует определённому этапу развития и определённому уровню осмысления

собственной деятельности. Первой и исходной позицией является *позиция наблюдателя*, которая осваивается на первом году обучения в разделе «Искусство видеть. Знакомство с профессией иллюстратора». В этой позиции учащийся учится всматриваться в произведения искусства, замечать детали, выделять выразительные средства, сравнивать работы разных художников. Смысловое наполнение позиции наблюдателя заключается в осознании того, что искусство не является случайным набором форм и цветов, а представляет собой осмысленное высказывание, которое можно читать, интерпретировать и понимать. Учащийся открывает для себя, что за каждой линией, пятном и цветовым сочетанием стоит авторский замысел, и что его собственное восприятие является активным процессом, требующим внимания и размышления. На этом этапе позиция наблюдателя трансформируется в *позицию интерпретатора*, когда учащийся не просто смотрит, но начинает понимать и объяснять увиденное, формулировать свои впечатления и суждения. Эта трансформация происходит через упражнения на ассоциативное восприятие форм и цветов, через обсуждение репродукций и через краткие устные высказывания о впечатлениях от увиденного. Педагог на этом этапе занимает позицию *наставника-проводника*, который помогает учащемуся увидеть то, что он пока не замечает, задаёт направляющие вопросы, создаёт безопасную среду для высказывания собственных мнений, не оценивая их как правильные или неправильные.

Второй позицией, осваиваемой на первом году обучения и углубляемой на втором, является *позиция исполнителя*, которая формируется в процессе выполнения упражнений и практических заданий. В этой позиции учащийся осваивает технические приёмы, отрабатывает навыки, учится следовать инструкциям и доводить работу до завершения. Однако смысловое наполнение позиции исполнителя в данной программе не сводится к механическому воспроизведению образцов. Учащийся осознаёт, что исполнительское мастерство является необходимой основой для любого творчества, что без владения техникой невозможно воплотить замысел, и что каждое упражнение, даже самое простое, является шагом к овладению языком изобразительного искусства. На первом году обучения позиция исполнителя доминирует, поскольку основное внимание уделяется формированию базовых навыков, однако уже на этом этапе закладывается понимание того, что исполнение не является самоцелью, а служит средством для выражения содержания. Трансформация позиции исполнителя происходит через постепенное увеличение доли самостоятельности в выборе материалов, композиционных решений и цветовых гамм, что позволяет учащемуся переходить от простого воспроизведения к осознанному применению освоенных приёмов. На втором году обучения позиция исполнителя приобретает более сложный характер, поскольку учащийся осваивает вариативные техники и учится адаптировать их к конкретным творческим задачам. На третьем году обучения позиция исполнителя трансформируется в *позицию мастера*, который не просто воспроизводит приёмы, а свободно владеет инструментарием, способен выбирать наиболее эффективные способы работы и варьировать техники в зависимости от замысла. Педагог на этапе освоения позиции исполнителя занимает позицию *мастера-демонстратора*, который показывает образцы выполнения, объясняет последовательность действий, даёт чёткие инструкции, а затем постепенно переходит в позицию консультанта-корректировщика, который помогает учащемуся увидеть ошибки и найти пути их исправления, но не выполняет работу за него.

Третьей позицией, осваиваемой на первом году и активно развиваемой на втором и третьем годах, является позиция *автора-создателя*, которая формируется в процессе работы над проектными модулями, где учащийся самостоятельно определяет содержание,

композицию и цветовое решение своего произведения. Смысловое наполнение позиции автора-создателя заключается в осознании того, что учащийся способен не просто выполнять задания, но создавать собственные миры, выражать через искусство своё внутреннее состояние, свои мысли и чувства. В модуле «Мой мир» учащийся впервые осознаёт себя автором, который через предметы рассказывает о себе, о своих увлечениях и ценностях. В модуле «Сказочный лес» авторская позиция обогащается осознанием того, что учащийся способен придумывать и воплощать уникальные образы, не существовавшие ранее, создавать целые миры и населять их персонажами. В модуле «Город, в котором я живу» авторская позиция связывается с чувством принадлежности к месту, с ответственностью за сохранение образа города через искусство. В модуле «Чудесный сад» авторская позиция обогащается экологическим смыслом, осознанием красоты природы и ответственности за её сохранение. На втором году обучения авторская позиция углубляется через освоение сложных техник и работу над серийными произведениями, где требуется выдерживать единый стиль и сохранять авторский почерк. На третьем году обучения позиция автора-создателя достигает высшего уровня развития, когда учащийся работает над индивидуальным творческим проектом, где он самостоятельно определяет не только способы выполнения, но и саму тему, формулирует проблему и находит собственное художественное решение. Трансформация позиции автора происходит через переход от создания отдельных иллюстраций по заданной теме к созданию целостных серий и, наконец, к созданию полноценного авторского проекта, где все элементы подчинены единому замыслу. Педагог на этом этапе занимает позицию *тьютора-фасилитатора*, который помогает учащемуся осознать и сформулировать свой замысел, поддерживает его в процессе работы, создаёт условия для свободного творчества, но не вмешивается в художественное решение, оставляя за учащимися право на собственный выбор.

Четвёртой позицией, осваиваемой на первом году и активно развиваемой на втором и третьем годах, является *позиция критика-аналитика*, которая формируется в процессе взаимооценки, коллективного обсуждения и анализа выполненных работ. Смысловое наполнение позиции критика-аналитика заключается в осознании того, что искусство является объектом анализа, что каждое произведение можно оценивать с разных позиций, что существуют объективные критерии качества, и что конструктивная критика является не проявлением негативного отношения, а способом взаимопомощи и профессионального роста. На первом году учащийся осваивает позицию критика в упрощённом виде, когда он учится замечать удачные и менее удачные решения в работах товарищей, высказывать своё мнение и принимать мнения других. На втором году позиция критика углубляется через взаимооценку выполненных упражнений и творческих работ, где учащийся учится не только оценивать результат, но и анализировать процесс работы, выявлять причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом. На третьем году позиция критика-аналитика достигает высшего уровня развития, когда учащийся способен анализировать не только работы товарищей, но и собственную работу с позиции объективных критериев, видеть её сильные и слабые стороны, формулировать выводы для дальнейшего развития. Трансформация позиции критика происходит через переход от эмоциональных оценок («нравится – не нравится») к аргументированному анализу на основе критериев выразительности, композиционного решения, цветовой гармонии и технического качества. Педагог на этом этапе занимает позицию *эксперта-модератора*, который организует процесс обсуждения, задаёт критерии анализа, направляет обсуждение

в конструктивное русло, учит учащихся формулировать замечания в корректной форме и воспринимать критику как возможность для роста.

Пятой позицией, осваиваемой на втором году и углубляемой на третьем, является позиция *исследователя-экспериментатора*, которая формируется в процессе работы с нетрадиционными материалами, поиска новых фактурных решений, экспериментирования с техниками. Смысловое наполнение позиции исследователя заключается в осознании того, что искусство является не только областью следования образцам, но и пространством для открытий, что каждый материал и приём имеет свой потенциал, который можно исследовать и использовать по-новому. На втором году позиция исследователя проявляется в вариативных модулях, где учащийся осваивает новые материалы и техники, экспериментирует с их свойствами, ищет нестандартные способы применения. На третьем году позиция исследователя становится одной из ведущих в траектории «Художник-исследователь», где учащийся целенаправленно изучает выразительные возможности фактур, тонов и материалов, ставит перед собой исследовательские задачи и находит на них ответы в процессе практической работы. Трансформация позиции исследователя происходит через переход от пассивного наблюдения за демонстрацией педагога к активному самостоятельному экспериментированию, от следования инструкциям к постановке собственных исследовательских вопросов. Педагог на этом этапе занимает позицию со-исследователя, который вместе с учащимися ищет ответы на вопросы, поощряет экспериментирование, поддерживает интерес к исследованию, но не даёт готовых ответов, позволяя учащемуся самому делать открытия.

Шестой позицией, осваиваемой на втором году и достигающей полного развития на третьем, является *позиция режиссёра-драматурга*, которая формируется в процессе работы над серийными иллюстрациями, требующими построения повествования и выстраивания драматургии кадра. Смысловое наполнение позиции режиссёра заключается в осознании того, что иллюстрация является не просто отдельным изображением, а частью более крупного нарратива, что художник способен управлять вниманием зрителя, выбирать моменты действия, выстраивать визуальные акценты. На втором году позиция режиссёра проявляется в работе над серийными композициями, где требуется сохранять единство стиля и персонажей при изменении условий. На третьем году позиция режиссёра становится ведущей в траектории «Художник-режиссёр», где учащийся осознанно выстраивает драматургию кадра, выбирает кульминационные моменты, создаёт цветовую партитуру, работающую на эмоциональное воздействие. Трансформация позиции режиссёра происходит через переход от простой последовательности иллюстраций к осознанному построению визуального повествования, где каждый кадр подчинён общей драматургической логике. Педагог на этом этапе занимает позицию сценариста-консультанта, который помогает учащемуся осмыслить структуру повествования, предлагает варианты развития действия, но не навязывает своё видение, оставляя за учащимися авторское решение.

Седьмой позицией, осваиваемой на третьем году обучения, является позиция *мифотворца-созидателя миров*, которая формируется в рамках одноимённой траектории и предполагает создание целостных вымышленных миров со своей историей, географией и символикой. Смысловое наполнение позиции мифотворца заключается в осознании того, что художник способен создавать не только отдельные образы, но и целые реальности, что искусство является способом моделирования миров, что каждый созданный мир несёт в себе ценности и смыслы его создателя. Учащийся осознаёт, что карта, существо и артефакт

не являются изолированными элементами, а составляют целостную систему, где каждый элемент имеет своё место и значение. Трансформация позиции мифотворца происходит через переход от создания отдельных фантастических персонажей к созданию целостных вселенных, где все элементы связаны единой логикой и символическим строем. Педагог на этом этапе занимает позицию соавтора-консультанта, который помогает учащемуся осмыслить логику создаваемого мира, задаёт вопросы о его устройстве, истории и законах, но не создаёт элементы мира за учащегося, оставляя авторство за ним.

Восьмой позицией, формируемой на протяжении всех трёх лет обучения и достигающей полноты на третьем году, является *позиция носителя культурного наследия*, которая осознаётся через знакомство с творчеством мастеров прошлого, через понимание преемственности художественных традиций и через осознание собственной роли в их продолжении. Смысловое наполнение позиции носителя наследия заключается в осознании того, что художник является не изолированным творцом, а звеном в непрерывной цепи культурной традиции, что он опирается на опыт предыдущих поколений и одновременно создаёт то, что станет наследием для будущих. Данная позиция формируется через знакомство с историей иллюстрации, с творчеством известных мастеров, через анализ их работ и через осмысление собственного места в культурном процессе. Трансформация позиции носителя наследия происходит через переход от простого знакомства с образцами к осознанному использованию традиций в собственном творчестве, от восприятия искусства как развлечения к пониманию его как способа сохранения и передачи смыслов. Педагог на этом этапе занимает позицию хранителя традиции, который знакомит учащихся с лучшими образцами искусства прошлого, комментирует их значение, показывает преемственность между классическим искусством и современной иллюстрацией, но не требует подражания, а поощряет творческое переосмысление традиций.

Важнейшим аспектом позиционного обучения является возможность выбора позиции учащимися и осознанная смена позиций в зависимости от этапа работы и решаемых задач. В рамках одного проектного модуля учащийся может последовательно занимать позиции исследователя (при сборе материала), проектировщика (при создании эскизов), исполнителя (при выполнении работы), критика (при самооценке) и автора (при презентации результата). Осознанный выбор позиции становится возможным благодаря системе рефлексивных действий, где учащийся анализирует, в какой позиции он находится в данный момент, какие задачи эта позиция предполагает и как он должен действовать для их выполнения. На первом году выбор позиций ограничен и осуществляется под руководством педагога, на втором году выбор становится более осознанным, на третьем году учащийся способен самостоятельно выбирать позицию в зависимости от этапа работы и целей, что свидетельствует о сформированности субъектной позиции в полном объёме.

Личностный рост учащегося благодаря возможности выбора и смены позиций проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, происходит развитие самосознания и рефлексивных способностей: учащийся начинает осознавать не только то, что он делает, но и то, как он это делает, почему он выбирает именно эти способы и что они говорят о нём как о художнике и как о личности. Во-вторых, формируется ответственность за собственный образовательный путь: учащийся понимает, что его продвижение зависит от него самого, от его готовности занимать разные позиции и осваивать новые роли. В-третьих, развивается способность к самоопределению: учащийся осознаёт свои сильные стороны, предпочтения и ограничения, что позволяет ему делать осознанный выбор образовательной траектории на третьем году обучения. В-четвёртых, формируется

ценностное отношение к искусству как к способу самовыражения и познания мира: каждая новая позиция раскрывает перед учащимися новые грани художественной деятельности, обогащая его представления о том, чем может быть искусство и каким может быть художник.

Педагог в рамках позиционного обучения занимает разные позиционные роли в зависимости от позиции, в которой находится учащийся на данном этапе. Когда учащийся осваивает позицию наблюдателя, педагог выступает в роли наставника-проводника, который помогает увидеть и осмыслить увиденное, задаёт направляющие вопросы, комментирует произведения искусства. Когда учащийся находится в позиции исполнителя, педагог занимает позицию мастера-демонстратора, показывающего образцы выполнения, и консультанта-корректировщика, помогающего исправить ошибки. Когда учащийся осваивает позицию автора, педагог занимает позицию тьютора-фасилитатора, поддерживающего самостоятельность и создающего условия для свободного творчества. Когда учащийся находится в позиции критика, педагог выступает в роли эксперта-модератора, организующего обсуждение и задающего критерии анализа. Когда учащийся осваивает позицию исследователя, педагог занимает позицию со-исследователя, который вместе с учащимися ищет ответы на вопросы. Когда учащийся находится в позиции режиссёра или мифотворца, педагог выступает в роли сценариста-консультанта или соавтора-консультанта, который помогает осмыслить структуру и логику создаваемого произведения или мира, но не навязывает своего видения. Когда учащийся осваивает позицию носителя культурного наследия, педагог занимает позицию хранителя традиции, который знакомит с лучшими образцами искусства прошлого и показывает их актуальность для современного творчества. Способность педагога гибко менять свои позиционные роли в зависимости от этапа обучения и позиции учащегося является необходимым условием эффективности позиционного обучения, поскольку позволяет создать образовательную среду, где каждый учащийся может найти поддержку, соответствующую его актуальным потребностям и уровню развития.

Таким образом, позиционное обучение в рамках программы представляет собой целостную систему, в которой освоение содержания идёт рука об руку с развитием субъектной позиции учащегося, а каждая новая позиция не отменяет предыдущие, но обогащает и усложняет их, позволяя учащемуся осваивать всё более сложные способы отношения к искусству, к себе и к миру. К завершению третьего года обучения учащийся приобретает способность осознанно занимать разные позиции, выбирать их в зависимости от задач, рефлексировать собственный творческий процесс и осознавать себя не просто учеником, выполняющим задания, но автором, исследователем, продолжателем культурной традиции, готовым к самостоятельному профессиональному пути в области изобразительного искусства.

Алгоритм построения учебного занятия

Первый этап: организационно-мотивационный этап (5-10 минут)

Данный этап является обязательным для всех видов занятий и форматов, поскольку обеспечивает создание рабочей атмосферы, актуализацию внимания и включение учащихся в предстоящую деятельность. На этом этапе педагог приветствует группу, проверяет готовность рабочих мест, наличие необходимых материалов и инструментов, организует пространство для предстоящей работы. Важным содержательным компонентом этапа является создание мотивации к предстоящей деятельности: педагог коротко формулирует

тему занятия, связывая её с предыдущими темами и с перспективой дальнейшего обучения, создаёт проблемную ситуацию или задаёт интригующий вопрос, побуждающий учащихся к активному включению в работу. На первом году обучения мотивационный компонент чаще строится на эмоциональном отклике и игровых элементах, на втором году – на осознании значимости осваиваемых техник для будущих проектов, на третьем году – на профессиональной ориентации и понимании места занятия в общей структуре образовательного процесса. На данном этапе важно обозначить, что на занятии предстоит сделать и каков ожидаемый результат.

Данный этап проводится во всех форматах, его продолжительность может варьироваться от 5 до 10 минут. При проведении занятия-экскурсии организационно-мотивационный этап может быть сокращён или перенесён на начало пути к месту проведения. В рамках занятия-практикума с длительной работой мотивационный этап может быть объединён с инструктажем по технике безопасности.

На занятиях первого года обучения особенно важно использовать игровые и эмоционально окрашенные формы мотивации, поскольку устойчивое произвольное внимание ещё недостаточно сформировано. На занятиях второго и третьего годов обучения целесообразно включать элементы проблемной мотивации, побуждающие учащихся к осознанию собственных целей и задач. При проведении занятия-просмотра организационно-мотивационный этап может включать краткое напоминание о критериях оценки и целях просмотра.

Второй этап: актуализация опорных знаний и проверка готовности (5-10 минут)

Данный этап направлен на восстановление в памяти учащихся ранее освоенных знаний и умений, необходимых для успешного освоения нового материала или выполнения текущих заданий. Формы проведения данного этапа зависят от типа занятия: это может быть устный опрос по теоретическим вопросам предыдущего занятия, краткий анализ ранее выполненных упражнений, беседа о применении освоенных приёмов в новом контексте, проверка выполнения домашнего задания или промежуточных этапов проектной работы. На первом году обучения актуализация чаще проводится в форме краткого повторения правил работы с материалом, на втором году – в форме самостоятельного воспроизведения последовательности действий при работе в освоенной технике, на третьем году – в форме рефлексивного осмысления предыдущего опыта и формулирования запроса на новую информацию. На данном этапе важно не только проверить, что обучающиеся помнят, но и помочь им осознать, как эти знания связаны с предстоящей деятельностью.

Этап актуализации может быть сокращён или исключён в начале изучения новой темы, когда опорные знания отсутствуют или минимальны. В занятии-мастер-классе на этом этапе важно проверить базовое владение материалами, с которыми будет работать учащийся. В занятии-практикуме актуализация часто сводится к краткому напоминанию правил безопасности при работе с инструментами.

На занятиях по теме «Основы цветоведения» актуализация должна включать проверку знания цветового круга, что необходимо для успешного выполнения заданий по смешиванию цветов. На занятиях по теме «Композиционное решение» актуализация должна включать повторение основных законов композиции. При работе в траектории «Художник-исследователь» актуализация может включать анализ ранее созданных фактурных образцов. При работе в траектории «Художник-режиссёр» актуализация может включать анализ ранее выполненных эскизов на предмет выразительности кадра. При

работе в траектории «Художник-мифотворец» актуализация может включать обсуждение ранее созданных существ или карт.

Третий этап: введение нового знания или постановка учебной задачи (10-15 минут)

Данный этап предполагает знакомство с новым теоретическим материалом, освоение нового технического приёма, постановку новой творческой задачи или определение целей и содержания предстоящей работы. Характер данного этапа существенно различается в зависимости от формата занятия. В рамках комбинированного занятия и занятия-беседы данный этап включает объяснение нового материала с использованием наглядных средств, демонстрацию репродукций, схем, электронных образовательных ресурсов, проведение беседы с постановкой проблемных вопросов. В рамках занятия-мастер-класса данный этап включает демонстрацию педагогом последовательности выполнения нового приёма с подробными комментариями, показ промежуточных и итоговых результатов работы. В рамках занятия-экскурсии данный этап может включать постановку задач наблюдения и инструктаж по поведению на маршруте. В рамках занятия-просмотра или защиты проекта данный этап может быть сокращён или заменён объявлением регламента представления работ. На первом году обучения объяснение нового материала строится максимально наглядно и с использованием игровых аналогий, на втором году – с опорой на уже освоенный опыт и сравнение с известными техниками, на третьем году – с акцентом на осознанное понимание принципов и закономерностей, лежащих в основе художественного языка.

На занятиях второго и третьего годов обучения возможно сокращение времени объяснения за счёт увеличения доли самостоятельного поиска информации и практической работы. При переходе к новому модулю на первом году обучения объяснение может занимать до 20 минут, при освоении нового технического приёма на втором году – до 15 минут, при работе над индивидуальным проектом на третьем году – не более 10 минут с акцентом на постановку задачи и критерии оценки.

При изучении темы «Линейная перспектива» объяснение должно сопровождаться обязательной демонстрацией схем и примеров построения. При изучении темы «Линогравирова» объяснение должно включать подробный инструктаж по технике безопасности с обязательной демонстрацией правильных и неправильных способов работы с инструментом. При работе над итоговым творческим проектом на третьем году постановка задачи включает определение критериев оценки, сроков выполнения и формата презентации. При проведении занятия-экскурсии этап объяснения включает не только постановку задач, но и знакомство с объектами посещения через краткие информационные сообщения.

Четвёртый этап: инструктаж и планирование предстоящей деятельности (5-7 минут)

Данный этап является переходным от получения информации к практической деятельности и направлен на осознание обучающимися последовательности действий, которые им предстоит выполнить. Педагог формулирует задание, поясняет ожидаемый результат, уточняет критерии оценки, распределяет время между этапами работы, отвечает на уточняющие вопросы. Особенно важным данный этап становится при работе с новыми техниками или сложными многоэтапными заданиями, когда учащийся должен чётко понимать последовательность своих действий. На первом году обучения инструктаж максимально подробен и сопровождается демонстрацией образцов, на втором году –

включает элементы самостоятельного планирования, когда учащийся может предложить свой вариант последовательности действий, на третьем году – предполагает высокую долю самостоятельности в планировании работы, особенно при работе над индивидуальным проектом. В рамках занятия-практикума инструктаж может быть объединён с показом приёмов работы. В рамках занятия-творческой мастерской инструктаж минимален и включает напоминание о задачах этапа и контрольных точках.

При выполнении краткосрочных упражнений инструктаж может занимать 2-3 минуты. При выполнении крупных проектных работ инструктаж может включать составление плана работы на несколько занятий. При проведении занятия-просмотра инструктаж замещается объявлением регламента выступлений и критериев оценки.

При работе с акварельными заливками инструктаж должен включать напоминание о необходимости дожидаться высыхания предыдущего слоя перед нанесением следующего. При работе в технике линогравировы инструктаж по технике безопасности является обязательным и проводится перед началом каждого занятия с использованием режущих инструментов. При работе над книжкой-раскладушкой инструктаж включает объяснение конструкции и последовательности сборки. При проведении занятия-экскурсии инструктаж включает правила поведения в общественных местах, время и место сбора, правила безопасности на маршруте.

Пятый этап: Практическая работа учащихся (основной этап, 30-60 минут)

Данный этап составляет основу учебного занятия и предполагает непосредственное выполнение обучающимися упражнений, эскизов, иллюстративных композиций, коллажей, гравюрных досок и других творческих работ. На этом этапе реализуется индивидуальная, парная или групповая работа учащихся под руководством педагога. Содержание практической работы определяется темой занятия, уровнем подготовки учащихся и форматом организации учебного процесса. В рамках занятия-практикума практическая работа составляет практически всё занятие и предполагает последовательное выполнение заданий под контролем педагога. В рамках занятия-творческой мастерской практическая работа носит характер самостоятельной деятельности, где учащийся свободно работает над своим проектом, обращаясь к педагогу за консультациями по мере необходимости. В рамках занятия-мастер-класса практическая работа строится как параллельное выполнение заданий, когда педагог и обучающиеся работают одновременно, и педагог комментирует свои действия по ходу выполнения. На первом году обучения практическая работа занимает около 40-50 процентов времени занятия, поскольку значительная часть времени уходит на объяснение и инструктаж, на втором году – до 60-70 процентов, на третьем году – до 70-80 процентов, поскольку степень самостоятельности учащихся возрастает. Важнейшим элементом данного этапа является деятельность педагога по оказанию адресной помощи каждому обучающемуся, что включает как индивидуальные консультации по техническим вопросам, так и стимулирующую и направляющую поддержку.

Продолжительность практической работы варьируется в зависимости от формата занятия и сложности задания. При работе над краткосрочными упражнениями практическая часть может занимать 15-20 минут. При работе над крупными композициями практическая часть может занимать несколько занятий подряд. При проведении занятия-экскурсии практическая работа может включать выполнение натурных зарисовок или фотофиксацию объектов.

При работе с акварелью важно предусмотреть время на высыхание между слоями, что может потребовать либо использования фена, либо переключения на параллельную

работу над другим заданием. При работе в технике линогравировы практическая работа делится на этап вырезки на линолеуме и этап печати, каждый из которых требует специального инструктажа. При работе над коллажем важно организовать пространство так, чтобы у каждого обучающегося был доступ к общим материалам. При работе над книжкой-раскладушкой практическая работа включает как создание иллюстраций, так и сборку конструкции. При работе в траектории «Художник-исследователь» практическая работа может включать этапы экспериментирования, фиксации результатов, анализа и корректировки.

Шестой этап: динамическая пауза (3-5 минут, при длительности занятия более 2 академических часов или при необходимости)

Данный этап является факультативным и вводится при длительных занятиях для профилактики утомления, сохранения работоспособности и активизации внимания учащихся. Динамическая пауза может включать элементы зрительной гимнастики, упражнения для снятия напряжения с кистей рук и плечевого пояса, краткие двигательные упражнения или переключение на другой вид деятельности. На первом году обучения динамическая пауза проводится обязательно при занятиях продолжительностью более 1,5 часов, на втором и третьем годах – по мере необходимости, особенно при выполнении длительных монотонных работ.

При проведении занятия-экскурсии динамическая пауза естественным образом включается в смену объектов наблюдения и перемещение по маршруту.

При работе с акварелью динамическая пауза может быть использована для ожидания высыхания красок. При работе над длительной композицией динамическая пауза позволяет обучающемуся «отойти» от работы и увидеть её свежим взглядом. При работе в технике линогравировы динамическая пауза обязательна для снятия напряжения с кистей рук и глаз.

Седьмой этап: промежуточный контроль и корректировка деятельности (5-10 минут, включается по необходимости)

Данный этап представляет собой оперативную проверку того, как обучающиеся выполняют задание, и при необходимости – корректировку их действий. Педагог обходит рабочие места, смотрит, на каком этапе находится каждый учащийся, даёт краткие рекомендации, отвечает на возникшие вопросы. Промежуточный контроль может проводиться в середине практической работы или в конце занятия, если работа не завершена. Особенно важен данный этап при выполнении сложных многоэтапных заданий, когда ошибка на раннем этапе может привести к неудовлетворительному результату в целом.

При работе над индивидуальным проектом на третьем году обучения промежуточный контроль может принимать форму индивидуальной консультации, где обсуждается не только правильность выполнения, но и соответствие работы первоначальному замыслу.

При выполнении акварельных заливок промежуточный контроль должен быть направлен на оценку равномерности слоя и правильности смешивания цветов. При выполнении графических работ с тушью промежуточный контроль должен включать проверку точности линий и соблюдения техники безопасности при работе с тушью. При работе над коллажем промежуточный контроль может включать обсуждение фактурных решений.

Восьмой этап: рефлексия деятельности и подведение итогов занятия (5-10 минут)

Данный этап является обязательным для всех видов занятий и форматов, поскольку обеспечивает осмысление обучающимся результатов своей деятельности, фиксацию достижений и определение направлений для дальнейшего развития. Формы проведения данного этапа могут быть разнообразными: общее обсуждение выполненных работ с выделением удачных решений и трудностей, самооценка обучающимся степени достижения целей занятия, заполнение листа рефлексии с вопросами о том, что удалось и что вызвало затруднения, короткие устные высказывания каждого обучающегося о своём впечатлении от занятия и о полученном опыте. На первом году обучения рефлексия проводится в эмоционально-содержательном ключе, на втором году – с элементами анализа причин удач и неудач, на третьем году – на уровне осмысления полученного опыта в контексте общей образовательной траектории и профессионального самоопределения.

При проведении занятия-просмотра этап рефлексии может быть объединён с обсуждением работ и занимать до 20 минут. При проведении занятия-экскурсии рефлексия может включать обсуждение впечатлений и их художественного осмысления.

При работе над проектным модулем рефлексия должна включать не только оценку результата, но и анализ процесса работы, выявление того, что было самым сложным и что помогло преодолеть трудности. При работе в творческой мастерской рефлексия может включать планирование следующего шага работы. При итоговом занятии по модулю рефлексия может быть более развёрнутой и включать самооценку продвижения за весь модуль.

Девятый этап: завершение занятия и задание на самостоятельную работу (2-3 минуты)

Данный этап включает организационное завершение занятия: педагог напоминает о необходимости убрать рабочие места, приводит в порядок материалы и инструменты, проверяет сохранность работ для их дальнейшего хранения или размещения в папках. При необходимости даётся задание на самостоятельную работу вне занятия, которое может включать продолжение начатой работы, сбор материала, выполнение зарисовок, наблюдение за природой или архитектурными объектами, чтение или просмотр материалов по теме. Задание на самостоятельную работу должно быть чётко сформулировано, с указанием объёма, сроков выполнения и критериев оценки.

Задание на самостоятельную работу даётся не на каждом занятии, его объём и характер зависят от этапа обучения и особенностей проектной деятельности. На первом году обучения самостоятельная работа может включать простые упражнения или наблюдения, на втором году – продолжение начатых работ, на третьем году – этапы работы над индивидуальным проектом.

При работе над крупными проектными модулями задание на самостоятельную работу должно быть чётко определено и понятно обучающимся, чтобы они могли продолжить работу без непосредственного участия педагога. При работе в технике акварели домашнее задание может включать выполнение этюдов, что позволяет закрепить навыки, полученные на занятии. При работе над книжкой-раскладушкой домашнее задание может быть минимальным, поскольку работа требует наличия всех материалов в мастерской.

Десятый этап: организационное завершение (до 2 минут)

Данный этап включает прощание с группой, напоминание о времени следующего занятия, размещение работ для просмотра или в папки, контроль чистоты рабочих мест. На первом году обучения важно завершать занятие на позитивной ноте, создавая у

обучающегося чувство успешности. На втором году обучения организационное завершение может включать краткое напоминание о целях следующего этапа работы. На третьем году обучения организационное завершение может быть минимальным, поскольку старшие обучающиеся уже способны самостоятельно организовать завершение работы.

Материально техническое обеспечение программы

№	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика (при необходимости)
1	Стол ученический одноместный для изобразительной деятельности с регулируемым наклоном столешницы	15 штук	Столешница размером не менее 70х50 см, с регулировкой угла наклона от 0 до 45 градусов, светлого цвета
2	Стул ученический с регулируемой высотой сиденья	15 штук	Высота сиденья регулируется в диапазоне 42-52 см, соответствует ростовой группе учащихся
3	Стол педагога (демонстрационный)	1 штука	Размер столешницы не менее 120х60 см, с ящиками для хранения материалов
4	Стул педагога	1 штука	С регулируемой высотой сиденья и спинкой
5	Мольберт напольный	10 штук	Металлический или деревянный, с регулируемой высотой и углом наклона, высота от 120 до 200 см
6	Мольберт настольный	15 штук	Для работы акварелью и гуашью в малых форматах, с регулируемым углом наклона
7	Стеллаж для хранения учебных материалов и работ	4 штуки	Металлический или деревянный, с полками шириной не менее 60 см, высотой не менее 150 см
8	Шкаф для хранения материалов и инструментов	2 штуки	Закрывающийся, с отделениями для бумаги, красок, кистей, инструментов
9	Папки-планшеты для хранения работ большого формата	15 штук	Формат А2 и А3, с закрывающимися клапанами или резинками

№	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика (при необходимости)
10	Сушилка для акварельных и гуашевых работ	5 штук	Металлическая или пластиковая, с зажимами или решётками для размещения до 20 работ
11	Доска аудиторная магнитно-маркерная	1 штука	Размер не менее 120х90 см, с возможностью крепления репродукций магнитами
12	Шторная система для затемнения окон	1 комплект	Светонепроницаемые шторы или жалюзи для работы с натурой
13	Раковина с подводкой воды	1 штука	С установленным смесителем, с отделением для мытья кистей и инструментов
14	Осветительные приборы (софиты) для освещения натуры	4 штуки	Светодиодные с регулируемым направлением света, цветовая температура 5000-5500 К
15	Набор гипсовых геометрических тел для рисования	1 комплект	Шар, куб, цилиндр, конус, призма (не менее 5 предметов)
16	Набор муляжей (фрукты, овощи) для рисования с натуры	1 комплект	Искусственные, с естественной окраской
17	Набор драпировок для постановок	1 комплект	Ткани разных цветов и фактур (не менее 5 штук)
18	Планшет для рисования формата А2	15 штук	Фанера или ДВП толщиной не менее 4 мм
19	Планшет для рисования формата А3	15 штук	Фанера или ДВП толщиной не менее 4 мм
20	Канцелярский нож для резки бумаги	5 штук	Со сменными лезвиями
21	Ножницы канцелярские	15 штук	Для резки бумаги и ткани
22	Резак для бумаги роликовый	1 штука	Для форматов до А1

№	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика (при необходимости)
23	Толстая игла или шило для выполнения работ в технике граттаж	15 штук	С пластиковой или деревянной рукояткой
24	Стеки для лепки (для моделирования персонажей)	15 комплектов	Набор из 4-5 инструментов
25	Палитры для смешивания красок	30 штук	Пластиковые или керамические, с углублениями
26	Ёмкости для воды	30 штук	Пластиковые, объёмом не менее 0,5 литра, устойчивые
27	Тряпки или салфетки для вытирания кистей	30 штук	Хлопчатобумажные или микрофибра
28	Фартуки защитные для учащихся	15 штук	Водоотталкивающие, с карманами
29	Нарукавники защитные	15 пар	Водоотталкивающие

Перечень материалов, необходимых для проведения занятий по программе.

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество на группу в год	Примечание
1	Бумага для рисования и черчения (ватман) формат А2	пачка	3 пачки по 10 листов	Плотность 160-200 г/м²
2	Бумага для рисования и черчения (ватман) формат А3	пачка	5 пачек по 10 листов	Плотность 160-200 г/м²
3	Бумага акварельная формат А3	пачка	5 пачек по 10 листов	Плотность 200-300 г/м², зернистая
4	Бумага акварельная формат А4	пачка	5 пачек по 10 листов	Плотность 200-300 г/м², зернистая
5	Бумага для акварели формат А5 (для этюдов)	пачка	10 пачек по 10 листов	Плотность 200 г/м²

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество на группу в год	Примечание
6	Бумага для набросков и эскизов (скетчбук) формат А4	штука	15 штук	Количество страниц не менее 40
7	Бумага тонированная для пастели формат А3	пачка	2 пачки по 10 листов	Набор из 10-12 цветов
8	Бумага для линогравировы (или линолеум для гравюры)	лист	30 листов	Размер 15х20 см, 20х30 см
9	Картон белый формат А2	пачка	2 пачки по 10 листов	Плотность 200-250 г/м²
10	Картон цветной формат А4	пачка	5 пачек по 10 листов	Набор из 12-16 цветов
11	Бумага цветная формат А4	пачка	5 пачек по 10 листов	Набор из 12-16 цветов
12	Бумага фактурная (гофрированная, бархатная, дизайнерская)	набор	3 набора	Для выполнения коллажных работ
13	Карандаши графитные различной твёрдости	набор	15 наборов	От 2Н до 6В (не менее 6 градаций)
14	Карандаши цветные акварельные	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов
15	Карандаши цветные (восковые или масляные)	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов
16	Краски акварельные (медовые)	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов в кюветах
17	Краски гуашевые	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов, объём 20-30 мл
18	Краски акриловые	набор	15 наборов	Набор из 6-12 цветов, объём 20-30 мл

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество на группу в год	Примечание
19	Тушь чёрная	флакон	15 флаконов	Объём 20-30 мл
20	Тушь цветная	набор	3 набора	Набор из 6-10 цветов
21	Пастель сухая художественная	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов
22	Пастель масляная художественная	набор	15 наборов	Набор из 12-24 цветов
23	Соус (сангина, сепия, уголь)	набор	5 наборов	В виде карандашей или палочек
24	Уголь для рисования (прессованный)	набор	5 наборов	Набор из 5-10 штук
25	Кисти беличьи или колонковые круглые	набор	15 наборов	№ 1, 2, 3, 5, 8, 10 (не менее 6 штук)
26	Кисти плоские щетинные	набор	15 наборов	№ 4, 6, 8, 10 (не менее 4 штук)
27	Кисти синтетические для акрила	набор	15 наборов	Плоские и круглые, № 4, 6, 8
28	Кисти для клея (щетинные)	штука	15 штук	Ширина 2-3 см
29	Линеры (капиллярные ручки) различной толщины	набор	15 наборов	0,1; 0,3; 0,5; 0,8 мм
30	Перья для рисования тушью (разные виды)	набор	15 наборов	Не менее 5 видов
31	Держатели для перьев	штука	15 штук	Деревянные или пластиковые
32	Ластик (мягкий)	штука	30 штук	Для графитового карандаша
33	Ластик-клячка	штука	15 штук	Для растушёвки тона

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество на группу в год	Примечание
34	Точилка для карандашей	штука	15 штук	С контейнером для стружки
35	Клей-карандаш	штука	30 штук	Для коллажных работ
36	Клей ПВА (для бумаги и коллажа)	флакон	5 флаконов	Объём 100-200 мл
37	Малярный скотч	рулон	10 рулонов	Для крепления бумаги к планшетам
38	Растушка бумажная для штриховки	набор	15 наборов	Набор из 3-5 размеров
39	Валик для печати (для линогравировы)	штука	3 штуки	Ширина 8-10 см
40	Краска типографская чёрная для линогравировы	банка	1 банка	Объём 100-200 мл
41	Краска типографская цветная (набор)	набор	1 набор	Объём 50-100 мл каждого цвета
42	Губки поролоновые для нанесения краски	набор	5 наборов	Разного размера
43	Пластиковая карта (для работы с акрилом)	штука	15 штук	Для создания фактур
44	Соль крупного помола	пачка	3 пачки	Для акварельных фактурных экспериментов
45	Кисть жесткая для набрызга	штука	5 штук	Щетинная
46	Материалы для коллажа (лоскуты ткани, нитки, природные материалы)	набор	1 набор	Собирается в процессе занятий

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество на группу в год	Примечание
47	Журналы для вырезок	штука	10 штук	Для коллажа и аппликации

Учебный комплект на каждого учащегося (приносится самостоятельно или выдаётся на время занятий из общего фонда): альбом для рисования формат А4 (24 листа), простой карандаш средней твёрдости, ластик, точилка, набор цветных карандашей (12 цветов), кисть беличья № 5 или № 6, палитра, фартук защитный.

Требования к специальной одежде учащихся: на занятиях изобразительным искусством рекомендуется наличие сменной обуви (для сохранения чистоты в помещении), защитного фартука или халата (для предотвращения загрязнения одежды красками, тушью и другими художественными материалами). Для занятий на пленэре (при проведении выездных занятий на природе) обучающиеся должны иметь головные уборы, питьевую воду и одежду по погодным условиям. Работа с режущими инструментами (канцелярские ножи, ножницы, инструменты для линогравировы) проводится только под непосредственным наблюдением педагога с обязательным использованием защитных очков по необходимости и соблюдением инструкции по технике безопасности.

Информационное обеспечение программы

Перечень электронных образовательных ресурсов

№	Наименование ресурса	Тип ресурса	Содержательная направленность	Применение в образовательном процессе
1	Коллекция репродукций произведений мировой и отечественной иллюстрации	Визуальный материал (цифровые изображения)	Иллюстрации к детским книгам, станковая графика, книжная графика, виммельбухи, архитектурная иллюстрация, пейзажная живопись	Демонстрация примеров работ известных художников-иллюстраторов, анализ выразительных средств, знакомство с жанрами и техниками иллюстрации
2	Библиотека видео-уроков и мастер-классов по техникам изобразительного искусства	Видеоматериалы (демонстрационные ролики)	Акварельные техники, работа тушью и пером, гуашевая живопись, коллаж, пастель, линогравирова,	Визуальное знакомство с процессом работы в различных техниках, демонстрация последовательнос

№	Наименование ресурса	Тип ресурса	Содержательная направленность	Применение в образовательном процессе
			смешанные техники	ти выполнения художественных приёмов перед выполнением практических заданий
3	Электронная библиотека иллюстрированных книг и альбомов	Цифровые книги и альбомы	Произведения отечественных и зарубежных иллюстраторов, альбомы по истории иллюстрации и графики	Самостоятельное ознакомление учащихся с образцами для вдохновения, анализ композиционных и цветовых решений в книгах
4	Архив методических разработок педагога по темам программы	Текстовые и визуальные материалы	Структурированные презентации по каждому разделу с теоретическим материалом, примерами и заданиями	Проведение теоретических занятий, вводная беседа, объяснение нового материала с визуальной опорой
5	Коллекция звуковых файлов (музыкальное сопровождение)	Аудиоматериалы	Инструментальная музыка, классические произведения, звуки природы для создания творческой атмосферы	Фоновое сопровождение практической работы для создания рабочего настроения, музыкальные паузы, релаксационные моменты
6	Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам	Видеоматериалы (запись экскурсий, 3D-туры)	Экспозиции Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных	Знакомство с музейными коллекциями, анализ произведений в контексте музейного пространства, расширение

№	Наименование ресурса	Тип ресурса	Содержательная направленность	Применение в образовательном процессе
			искусств имени А.С. Пушкина, зарубежных музеев	культурного кругозора
7	Набор электронных шаблонов для разбора композиций и цветовых схем	Визуальные материалы (графические схемы)	Схемы построения композиции, цветовые круги, таблицы цветовых гармоний, схемы воздушной и линейной перспективы	Объяснение теоретических основ композиции и цветоведения, демонстрация принципов построения пространства и организации изобразительной плоскости
8	Документальные и анимационные фильмы о художниках и истории искусства	Видеоматериалы	Творческие биографии художников-иллюстраторов, история книжной графики, процесс создания иллюстраций в издательствах	Профориентационное знакомство с трудовыми функциями художника-иллюстратора, формирование ценностного отношения к профессии
9	Ресурсы с образцами анималистической и ботанической иллюстрации	Визуальные материалы (цифровые изображения)	Изображения животных и растений в научно-популярной и художественной иллюстрации, анатомические справочные материалы	Выполнение зарисовок животных и растений, изучение пластики, фактуры и характерных особенностей для проектного модуля «Чудесный сад»
10	Фотоархив архитектурных объектов и городских пейзажей	Визуальные материалы (цифровые фотографии)	Архитектурные детали, городские панорамы, узнаваемые достопримечательности, городская	Сбор материала для архитектурных зарисовок и иллюстраций в рамках модуля

№	Наименование ресурса	Тип ресурса	Содержательная направленность	Применение в образовательном процессе
			среда в разное время суток и в различных погодных условиях	«Город, в котором я живу», изучение перспективных сокращений и светотеневых отношений

Перечень технических средств, используемых для реализации информационного обеспечения

№	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика	Применение
1	Мультимедийный проектор	1 штука	Световой поток не менее 3000 люмен, разрешение не ниже 1920x1080, с возможностью подключения по HDMI	Демонстрация репродукций, схем, видео-уроков, виртуальных экскурсий, презентаций на настенном экране или доске
2	Переносной проекционный экран (или стационарный)	1 штука	Формат не менее 120x160 см, матовый	Для проецирования изображений высокого качества
3	Ноутбук педагога	1 штука	С операционной системой, с портами USB и HDMI, Wi-Fi, DVD-приводом, звуковой картой, объёмом оперативной памяти не менее 8 Гб	Хранение и воспроизведение электронных образовательных ресурсов, управление презентациями, демонстрация видео и аудиоматериалов, работа с документами
4	Акустическая система (активные колонки)	1 комплект	Мощность не менее 20 Вт, с возможностью подключения к ноутбуку по	Воспроизведение музыкального сопровождения, звукового ряда видео-уроков и аудио-экскурсий

№	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика	Применение
			аудио-разъёму или Bluetooth	
5	Переносное зарядное устройство для мобильных устройств	1 штука	Ёмкость не менее 10000 мАч, с несколькими USB-выходами	Обеспечение бесперебойной работы ноутбука и мобильных устройств при отсутствии постоянного подключения к электросети в случае выездных занятий
6	Внешний жёсткий диск или флеш-накопитель	1 штука	Объём памяти не менее 500 Гб для жёсткого диска или не менее 64 Гб для флеш-накопителя	Хранение электронной библиотеки ресурсов, резервное копирование материалов, перенос данных при работе на разных устройствах
7	Смартфон педагога (с камерой)	1 штука	С возможностью фото и видео съёмки высокого разрешения, с выходом в интернет	

Формы и виды аттестации и контроля

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы применяется многоуровневая система аттестации и контроля, обеспечивающая вариативность форм демонстрации образовательных достижений и учитывающая индивидуальные траектории развития учащихся. Система оценки интегрирована в структуру каждого модуля и направлена на фиксацию динамики предметных, метапредметных и личностных результатов, а также на формирование у учащихся способности к саморефлексии и осознанному профессиональному самоопределению.

Конкретными формами аттестации, используемыми в программе на протяжении всех трёх лет обучения, являются итоговые просмотры работ по завершении каждого проектного модуля, где учащиеся представляют завершённые иллюстративные композиции, демонстрируя владение изобразительными техниками и способность к образному мышлению. Защита композиционного эскиза с устным обоснованием

художественного решения выступает формой, развивающей умение аргументировать творческий выбор и анализировать собственные проектные стратегии. Коллективное обсуждение и взаимооценка выполненных работ формируют навыки конструктивной обратной связи и рефлексивного анализа. Публичная презентация творческого проекта с развёрнутым рассказом о замысле, процессе работы и использованных материалах является итоговой формой аттестации для третьего года обучения, позволяющей оценить степень сформированности исследовательской и коммуникативной компетентности. Участие в районных, городских и всероссийских выставках и конкурсах иллюстрации служит внешней формой оценки и способствует профессиональной социализации учащихся. Оформление портфолио с полным собранием работ за учебный год фиксирует индивидуальную траекторию развития и динамику художественного роста.

Формы текущего контроля конкретизированы в содержании учебного плана каждого года обучения и включают в себя педагогическое наблюдение, позволяющее оценивать организацию рабочего места, соблюдение техники безопасности и уровень самостоятельности в практической деятельности. Выполнение упражнений на проведение линий, штриховку и заполнение поверхности пятном, а также практические работы по составлению цветового круга и созданию заливок являются формами, фиксирующими уровень овладения базовыми изобразительными средствами. Просмотр и анализ набросков и эскизов обеспечивают промежуточную оценку композиционных и цветовых решений на ранних этапах проектной деятельности. Устный опрос и беседа, включающие обсуждение репродукций произведений графики и живописи, выявляют уровень теоретических знаний и способность к анализу художественных средств выразительности. Самооценка и взаимопроверка выполненных работ формируют у учащихся умение объективно оценивать собственные достижения и достижения товарищей в соответствии с заранее объявленными критериями.

Для оценивания результатов применяется 10-балльная шкала, дифференцирующая уровни освоения предметных компетенций по каждому разделу и модулю. Низкий уровень, соответствующий 1-3 баллам, характеризуется фрагментарным воспроизведением теоретических положений, неустойчивыми практическими навыками и выполнением упражнений только при постоянной помощи педагога. Средний уровень, соответствующий 4-7 баллам, определяется осознанным применением практических умений и навыков, предусмотренных программой, при направляющем участии педагога, а также частичной самостоятельностью в выполнении проектных заданий. Высокий уровень, соответствующий 8-10 баллам, присваивается за полное овладение практическими умениями и навыками, самостоятельное качественное выполнение практических работ, свободное оперирование теоретическими понятиями и аргументированное обоснование художественного выбора.

Диагностика проводится поэтапно в течение трёх лет обучения. Входная диагностика в начале каждого учебного года выявляет стартовый уровень подготовки, определяет имеющиеся знания, умения и навыки, позволяя корректировать образовательный маршрут в соответствии с актуальным состоянием учащегося. Текущая диагностика, осуществляемая систематически в процессе освоения каждой темы, обеспечивает оперативную обратную связь, выявляет качество выполнения практических заданий и позволяет своевременно корректировать процесс обучения для устранения затруднений. Промежуточная диагностика по завершении каждого проектного модуля подводит итоги освоения отдельного раздела, оценивает динамику развития практических

умений и определяет готовность к переходу к следующему этапу обучения. Итоговая диагностика по окончании учебного года фиксирует итоговый уровень освоения программы за год, оценивает сформированность предметных, метапредметных и личностных компетенций в полном объёме, принимает решение о переводе на следующий год обучения для первого и второго года, а для третьего года определяет завершение освоения программы с выдачей итоговых документов и рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.

Вариативная часть программы, представленная выбором образовательной траектории на третьем году обучения, вносит дополнительные аспекты в систему аттестации, поскольку каждая траектория предполагает специфические формы демонстрации результатов. Для траектории «Художник-исследователь» характерны защита концепции работы с рассказом о преобразовании образа, обсуждение созданных этюдов в группе с аргументацией выбора техники, а также промежуточный просмотр всех работ траектории с оценкой целостности и завершённости итогового продукта. Траектория «Художник-режиссёр» предполагает презентацию эскизов с устным обоснованием выбора кульминационного кадра, сравнительный анализ колоритов с выбором наиболее выразительного цветового ключа, а также выставку работ с угадыванием персонажа и объяснением средств стилизации. Траектория «Художник-мифотворец» включает защиту созданного существа с рассказом о его среде обитания и происхождении, групповое обсуждение карт с голосованием за наиболее цельный вымышленный мир, а также выставку «История одной вещи» с устным представлением предмета и легенды. Промежуточный просмотр модуля с отбором работ для итогового проекта и публичная защита творческого проекта в рамках итоговой аттестации являются общими для всех траекторий формами, обеспечивающими единые требования к оценке результатов освоения программы.

Система аттестации, выстроенная на принципах поэтапности, вариативности и соответствия содержанию образовательной программы, обеспечивает объективность оценки и создаёт условия для осознанного участия учащегося в процессе контроля собственных достижений. Многообразие форм аттестации позволяет учитывать индивидуальные особенности, темп продвижения и творческие приоритеты каждого учащегося, формируя у него ответственное отношение к результатам своего труда и устойчивую мотивацию к дальнейшему профессиональному развитию в области изобразительного искусства.

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности, рассчитанной на три года обучения, применяется многоуровневая система аттестации и контроля, обеспечивающая вариативность форм демонстрации образовательных достижений и учитывающая индивидуальные траектории развития учащихся. Система оценки интегрирована в структуру каждого модуля и направлена на фиксацию динамики предметных, метапредметных и личностных результатов, а также на формирование у учащихся способности к саморефлексии и осознанному профессиональному самоопределению.

Конкретными формами аттестации, используемыми в программе на протяжении всех трёх лет обучения, являются итоговые просмотры работ по завершении каждого проектного модуля, где учащиеся представляют завершённые иллюстративные композиции, демонстрируя владение изобразительными техниками и способность к образному мышлению. Защита композиционного эскиза с устным обоснованием

художественного решения выступает формой, развивающей умение аргументировать творческий выбор и анализировать собственные проектные стратегии. Коллективное обсуждение и взаимооценка выполненных работ формируют навыки конструктивной обратной связи и рефлексивного анализа. Публичная презентация творческого проекта с развёрнутым рассказом о замысле, процессе работы и использованных материалах является итоговой формой аттестации для третьего года обучения, позволяющей оценить степень сформированности исследовательской и коммуникативной компетентности. Участие в районных, городских и всероссийских выставках и конкурсах иллюстрации служит внешней формой оценки и способствует профессиональной социализации учащихся. Оформление портфолио с полным собранием работ за учебный год фиксирует индивидуальную траекторию развития и динамику художественного роста.

Формы текущего контроля конкретизированы в содержании учебного плана каждого года обучения и включают в себя педагогическое наблюдение, позволяющее оценивать организацию рабочего места, соблюдение техники безопасности и уровень самостоятельности в практической деятельности. Выполнение упражнений на проведение линий, штриховку и заполнение поверхности пятном, а также практические работы по составлению цветового круга и созданию заливок являются формами, фиксирующими уровень овладения базовыми изобразительными средствами. Просмотр и анализ набросков и эскизов обеспечивают промежуточную оценку композиционных и цветовых решений на ранних этапах проектной деятельности. Устный опрос и беседа, включающие обсуждение репродукций произведений графики и живописи, выявляют уровень теоретических знаний и способность к анализу художественных средств выразительности. Самооценка и взаимопроверка выполненных работ формируют у учащихся умение объективно оценивать собственные достижения и достижения товарищей в соответствии с заранее объявленными критериями.

Для оценивания результатов применяется 10-балльная шкала, дифференцирующая уровни освоения предметных компетенций по каждому разделу и модулю. Низкий уровень, соответствующий 1-3 баллам, характеризуется фрагментарным воспроизведением теоретических положений, неустойчивыми практическими навыками и выполнением упражнений только при постоянной помощи педагога. Средний уровень, соответствующий 4-7 баллам, определяется осознанным применением практических умений и навыков, предусмотренных программой, при направляющем участии педагога, а также частичной самостоятельностью в выполнении проектных заданий. Высокий уровень, соответствующий 8-10 баллам, присваивается за полное овладение практическими умениями и навыками, самостоятельное качественное выполнение практических работ, свободное оперирование теоретическими понятиями и аргументированное обоснование художественного выбора.

Диагностика проводится поэтапно в течение трёх лет обучения. Входная диагностика в начале каждого учебного года выявляет стартовый уровень подготовки, определяет имеющиеся знания, умения и навыки, позволяя корректировать образовательный маршрут в соответствии с актуальным состоянием учащегося. Текущая диагностика, осуществляемая систематически в процессе освоения каждой темы, обеспечивает оперативную обратную связь, выявляет качество выполнения практических заданий и позволяет своевременно корректировать процесс обучения для устранения затруднений. Промежуточная диагностика по завершении каждого проектного модуля подводит итоги освоения отдельного раздела, оценивает динамику развития практических

умений и определяет готовность к переходу к следующему этапу обучения. Итоговая диагностика по окончании учебного года фиксирует итоговый уровень освоения программы за год, оценивает сформированность предметных, метапредметных и личностных компетенций в полном объёме, принимает решение о переводе на следующий год обучения для первого и второго года, а для третьего года определяет завершение освоения программы с выдачей итоговых документов и рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.

Вариативная часть программы, представленная выбором образовательной траектории на третьем году обучения, вносит дополнительные аспекты в систему аттестации, поскольку каждая траектория предполагает специфические формы демонстрации результатов. Для траектории «Художник-исследователь» характерны защита концепции работы с рассказом о преобразовании образа, обсуждение созданных этюдов в группе с аргументацией выбора техники, а также промежуточный просмотр всех работ траектории с оценкой целостности и завершённости итогового продукта. Траектория «Художник-режиссёр» предполагает презентацию эскизов с устным обоснованием выбора кульминационного кадра, сравнительный анализ колоритов с выбором наиболее выразительного цветового ключа, а также выставку работ с угадыванием персонажа и объяснением средств стилизации. Траектория «Художник-мифотворец» включает защиту созданного существа с рассказом о его среде обитания и происхождении, групповое обсуждение карт с голосованием за наиболее цельный вымышленный мир, а также выставку «История одной вещи» с устным представлением предмета и легенды. Промежуточный просмотр модуля с отбором работ для итогового проекта и публичная защита творческого проекта в рамках итоговой аттестации являются общими для всех траекторий формами, обеспечивающими единые требования к оценке результатов освоения программы.

Система аттестации, выстроенная на принципах поэтапности, вариативности и соответствия содержанию образовательной программы, обеспечивает объективность оценки и создаёт условия для осознанного участия учащегося в процессе контроля собственных достижений. Многообразие форм аттестации позволяет учитывать индивидуальные особенности, темп продвижения и творческие приоритеты каждого учащегося, формируя у него ответственное отношение к результатам своего труда и устойчивую мотивацию к дальнейшему профессиональному развитию в области изобразительного искусства.

Способы и формы определения результатов обучения

Вид	Время проведения	Цель проведения	Формы аттестации / контроля	Инструменты оценки
Входная диагностика	Начало учебного года (сентябрь)	Определение стартового уровня подготовки учащихся, выявление имеющихся знаний, умений и навыков в области изобразительной грамоты, диагностика сформированности учебно-познавательных и личностных компетенций для корректировки образовательного маршрута в соответствии с актуальным состоянием учащегося.	Беседа с обучающимися о целях и задачах предстоящего обучения; устный опрос для выявления имеющихся представлений о профессии иллюстратора, изобразительных средствах графики и основах цветоведения; выполнение простых графических упражнений на проведение линий, штриховку и компоновку предметов на листе; педагогическое наблюдение за организацией рабочего места и соблюдением техники безопасности; заполнение стартового оценочного листа.	Карта первичного обследования с фиксацией уровня владения графическими материалами, наличия базовых представлений о композиции и цвете; бланк для выполнения входного графического упражнения с критериями оценки; протокол педагогического наблюдения с параметрами организации рабочего места и соблюдения техники безопасности; стартовый оценочный лист с самооценкой учащегося; памятка-вопросник для устного опроса.

Текущая диагностика	В процессе освоения каждого раздела и темы (систематически в течение учебного года)	Осуществление оперативной обратной связи, выявление уровня освоения конкретных тем и разделов, определение качества выполнения практических заданий, корректировка процесса обучения для своевременного устранения затруднений и обеспечения продвижения каждого учащегося по индивидуальной траектории.	Педагогическое наблюдение за практической деятельностью учащихся в процессе выполнения упражнений и эскизов; анализ и обсуждение выполненных упражнений с выявлением сильных сторон и точек роста; взаимопроверка выполненных графических и живописных работ между обучающимися; самооценка обучающимися промежуточных результатов своей деятельности; устный опрос по теоретическим вопросам текущей темы; практическая работа по выполнению заданной заливки или графического упражнения; просмотр набросков и эскизов с педагогической оценкой; анализ цветового решения и композиции на соответствие поставленной задаче.	Оценочный лист текущих достижений с фиксацией выполненных упражнений и заданий; критериальные таблицы для оценки конкретных видов работ с балльной шкалой; чек-лист для взаимопроверки с перечнем параметров для контроля; карта самооценки учащегося с вопросами для рефлексии; бланк устного опроса с фиксацией правильности ответов; протокол просмотра эскизов с педагогическими комментариями; шкала оценки цветового решения и композиционной организации; альбом для фиксации упражнений и набросков с текущими отметками педагога.

Промежуточная диагностика	По завершении каждого проектного модуля (примерно один раз в четверть или по окончании крупного раздела)	Подведение итогов освоения отдельного модуля, оценка уровня сформированности предметных компетенций в рамках завершённого цикла обучения, выявление динамики развития практических умений, определение готовности к переходу к следующему модулю, отбор наиболее успешных работ для участия в выставках.	Защита композиционного эскиза с устным пояснением выбранного решения и аргументацией художественного выбора; коллективное обсуждение итогов работы над модулем с участием всех учащихся; взаимная оценка выполненных работ по заранее объявленным критериям; самооценка учащимися собственного продвижения и уровня выполнения работы; итоговый просмотр работ по модулю с участием педагога и обсуждением результатов; отбор работ для промежуточной или районной выставки; презентация проекта с кратким рассказом о замысле и процессе работы.	Протокол защиты композиционного решения с фиксацией аргументированности выбора и качества представления; оценочная ведомость модуля с балльной оценкой каждой завершённой работы; лист взаимооценки с критериями для оценки работ товарищей; бланк самооценки с вопросами о личных достижениях и затруднениях; итоговый протокол просмотра с педагогическим заключением о соответствии результатов программным требованиям; карта отбора работ для выставки с обоснованием выбора; критериальная таблица для оценки презентации проекта.

Итоговая диагностика	По окончании учебного года (май)	Определение итогового уровня освоения образовательной программы за учебный год, оценка сформированности предметных, метапредметных и личностных компетенций в полном объёме, фиксация динамики развития учащегося за весь период обучения, принятие решения о переводе на следующий год обучения (для первого и второго года) или о завершении освоения программы (для третьего года), подготовка рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.	Итоговый просмотр всех выполненных за учебный год работ с коллективным обсуждением и оценкой целостности портфолио; итоговая выставка с участием родителей, педагогов и других зрителей; итоговая аттестация с публичной защитой творческого проекта (для третьего года обучения) или презентацией портфолио (для первого и второго года); заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога; коллективное голосование за приз зрительских симпатий (для третьего года); собеседование с педагогом о перспективах дальнейшего обучения; отбор лучших работ для участия в районных, городских и	Итоговая оценочная ведомость с фиксацией баллов по каждому модулю и итоговым баллом за год; итоговый оценочный лист с самооценкой учащегося и оценкой педагога по всем группам компетенций; протокол итогового просмотра с педагогическим заключением о соответствии результатов программным требованиям; портфолио учащегося с полным собранием выполненных за год работ; критериальная таблица для оценки итоговой выставки и защиты проекта; бланк рекомендаций по дальнейшему обучению с указанием сильных сторон и направлений для развития; дипломы и грамоты за особые достижения с фиксацией уровня освоения программы; протокол коллективного голосования за приз зрительских симпатий.

Вид	Время проведения	Цель проведения	Формы аттестации / контроля	Инструменты оценки
			всероссийских выставках и конкурсах.	

Контрольно – измерительные материалы

Критерии оценивания предметных результатов по итогам 1 года обучения

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Раздел 1. Введение в мир иллюстрации. Формирование первичных художественных представлений					
Теоретические знания по разделу 1	Соответствие теоретических знаний о профессии иллюстратора, об изобразительных средствах графики (точка, линия, пятно), об основах цветоведения и цветовом круге программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, беседа, анализ выполнения упражнений.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает основные изобразительные средства графики, не знает состав цветового круга, не может назвать тёплые и холодные цвета.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: различает точку, линию и пятно, знает основные и составные цвета, ориентируется в цветовом круге, но допускает неточности при характеристике цветовых гармоний.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно оперирует понятиями изобразительных средств графики, объясняет принципы построения цветового круга и цветовых гармоний, аргументирует эмоциональное воздействие цвета.
Практические умения и навыки по разделу 1	Соответствие практических умений выполнять графические	Контрольное задание, анализ графических упражнений,	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется	Овладел практическими умениями и навыками,	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	упражнения на проведение линий, штриховку и заполнение поверхности пятном, составлять цветовой круг и смешивать краски программным требованиям.	проверка смешения красок.	постоянная помощь педагога: выполняет простые упражнения с ошибками, не может самостоятельно смешать составные цвета, цветовой круг построен с грубыми нарушениями.	предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет упражнения на проведение линий и штриховку, составляет цветовой круг с незначительными ошибками, смешивает основные составные цвета.	навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт серию зарисовок одного предмета в разных графических техниках, передавая его характер и фактуру, самостоятельно разрабатывает фактуры, выполняет серию композиций в разных цветовых гаммах с пояснением.
Раздел 2. Первый проектный модуль «Мой мир». Автопортрет через предметный мир					
Теоретические знания по разделу 2	Соответствие теоретических знаний об основных законах композиции (равновесие, ритм,	Наблюдение, устный опрос, беседа, защита композиционного эскиза.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не выделяет	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает основные законы композиции, может определить	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	пропорции, композиционный центр), о способах организации пространства и о понятии цветовой атмосферы программным требованиям.		композиционный центр, не понимает значение равновесия и ритма в композиции, не различает способы передачи настроения через цвет.	композиционный центр, знает о роли цвета в передаче настроения, но не всегда применяет знания в практической работе.	анализирует композиционные решения, аргументирует выбор цветовой гаммы для передачи атмосферы, объясняет, как расположение предметов влияет на восприятие смысла изображения.
Практические умения и навыки по разделу 2	Соответствие практических умений выполнять наброски и эскизы значимых предметов, создавать композиционное решение автопортрета, работать в цвете с передачей настроения, завершать работу с детализацией и обобщением	Контрольное задание, просмотр набросков и эскизов, защита композиционного решения, итоговый просмотр работ.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: выполняет наброски с трудом, композиционный эскиз не сбалансирован, цветовое решение примитивно, работа не доведена до завершения.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт эскиз автопортрета с тремя-пятью предметами, передаёт общее настроение через колорит, завершает работу и	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: разрабатывает композицию с использованием диагональных построений и контрастов, включает дополнительный

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	программным требованиям.			оформляет в паспарту.	смысловой слой, использует технику многослойной акварели, выполняет несколько вариантов тональной доработки.
Раздел 3. Второй проектный модуль «Сказочный лес». Создание многофигурной композиции					
Теоретические знания по разделу 3	Соответствие теоретических знаний о понятии сказочного образа, о жанре виммельбуха и принципах организации многофигурной композиции, о приёмах передачи характера персонажа через внешние признаки программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, защита композиционного решения, обсуждение сюжетных линий.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не понимает принципов организации многофигурной композиции, не различает способы передачи характера персонажа, не знаком с жанром виммельбуха.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает принципы построения виммельбуха, может определить характер персонажа по внешним признакам, но испытывает трудности в организации сюжетных линий.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет принципы организации многофигурной композиции, анализирует способы передачи характера через пластику, мимику и цвет, аргументирует выбор сюжетных линий.

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Практические умения и навыки по разделу 3	Соответствие практических умений выполнять поисковые наброски сказочных персонажей, создавать композиционный эскиз многофигурной композиции, прорабатывать персонажей и их характеры, завершать виммельбух с детализацией и тональной доработкой программным требованиям.	Контрольное задание, просмотр поисковых набросков, просмотр и обсуждение персонажей, итоговый просмотр работ.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: выполняет наброски примитивных персонажей, композиционный эскиз содержит менее пяти персонажей без взаимодействия, персонажи не выразительны, работа не завершена.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт эскиз сказочного леса с пятью-семью персонажами, выполняет цветные варианты персонажей, завершает работу над виммельбухом с общей целостностью.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: разрабатывает систему персонажей одного сказочного сообщества, создаёт детальный эскиз с десятью и более персонажами по трём планам, продумывает сюжетные линии, дополняет работу проработанным фоном в смешанной технике.
Раздел 4. Третий проектный модуль «Город, в котором я живу». Архитектурная иллюстрация					

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Теоретические знания по разделу 4	Соответствие теоретических знаний о линейной перспективе и правилах построения городской среды, об архитектурных стилях и узнаваемости города, о приёмах передачи атмосферы через цветовое решение программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, анализ зарисовок на соблюдение правил перспективы.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает правил линейной перспективы, не различает архитектурные стили, не понимает, как цвет передаёт атмосферу города.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные правила перспективы, может определить характерные архитектурные детали, но допускает ошибки в построении городского пространства.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно применяет знания линейной и воздушной перспективы, анализирует архитектурную стилистику, аргументирует выбор колорита для передачи состояния городской среды.
Практические умения и навыки по разделу 4	Соответствие практических умений выполнять архитектурные зарисовки с учётом перспективных сокращений, собирать материал для иллюстраций, создавать иллюстрации	Контрольное задание, просмотр зарисовок и эскизов, итоговый просмотр работ по модулю.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: зарисовки выполнены без учёта перспективы, архитектурные детали не проработаны,	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет зарисовку фасада здания с учётом	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет зарисовку городского

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	городской среды с передачей атмосферы, завершать серию в едином стиле программным требованиям.		иллюстрация не передаёт атмосферу, серия не завершена.	перспективных сокращений, создаёт иллюстрацию с акварельной заливкой, завершает серию открыток в едином стиле.	пространства с несколькими зданиями, создаёт серию из трёх иллюстраций одного города с разными состояниями среды, создаёт не менее пяти работ с сопроводительным текстом.
Раздел 5. Четвёртый проектный модуль «Чудесный сад». Природа и календарь					
Теоретические знания по разделу 5	Соответствие теоретических знаний о законах воздушной перспективы и приёмах передачи глубины пространства в пейзаже, о жанре календарной иллюстрации и способах передачи сезонных	Наблюдение, устный опрос, анализ зарисовок, просмотр иллюстраций.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает законов воздушной перспективы, не различает сезонные признаки в природе, не может назвать приёмы	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает принципы воздушной перспективы, знает сезонные признаки, но допускает неточности в передаче глубины пространства и характера животных.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет законы воздушной перспективы, анализирует способы передачи сезонных изменений, аргументирует выбор колорита для

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	изменений, о приёмах изображения животных и растений программным требованиям.		изображения животных.		передачи характера животных и растений.
Практические умения и навыки по разделу 5	Соответствие практических умений выполнять пейзажные зарисовки с передачей воздушной перспективы, создавать иллюстрации для календарного проекта с сезонными признаками, изображать животных с передачей их пластики и фактуры, завершать календарный	Контрольное задание, просмотр зарисовок и иллюстраций, итоговый показ календарных проектов.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: зарисовки растений примитивны, воздушная перспектива не передана, иллюстрация месяца не содержит характерных сезонных признаков, животные изображены схематично, проект не завершён.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет зарисовку дерева с проработкой листвы, создаёт иллюстрацию одного месяца, выполняет зарисовку животного, завершает оформление своей страницы календаря.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет зарисовку природного пространства с несколькими планами, создаёт иллюстрации для всех двенадцати месяцев в едином стиле, создаёт иллюстрацию с несколькими

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	проект в едином стиле программным требованиям.				животными в среде обитания, оформляет полноценный календарь-пазл или перекидной календарь.

Критерии оценивания предметных результатов по итогам 2 года обучения

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Раздел 1. Инвариантный модуль «Времена года». Акварельные заливки и лессировки					
Теоретические знания по разделу 1	Соответствие теоретических знаний об акварели как живописном материале, о техниках ровной и градиентной заливки, о принципах многослойной лессировки и работы по-сырому,	Наблюдение, устный опрос, анализ выполненных упражнений, просмотр и анализ колористических решений.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает техники акварельной заливки, не понимает принципов лессировки, не может назвать	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные акварельные техники, понимает принципы лессировки, различает способы передачи времени суток через цветовые сочетания, но допускает неточности в выборе	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет особенности акварельной техники, анализирует эмоциональное воздействие

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
	о понятии колорита и способах передачи состояния природы через цветовые сочетания программным требованиям.		способы передачи состояния природы через колорит.	цветовых гамм для передачи сезонных состояний.	цветовых гамм, аргументирует выбор колорита для передачи различных состояний природы.
Практические умения и навыки по разделу 1	Соответствие практических умений выполнять ровную и градиентную заливку, создавать многослойную лессировку, передавать состояние природы через колорит в иллюстрации или серии этюдов программным требованиям.	Контрольное задание, практическая работа по выполнению заливки, итоговый просмотр этюдов.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: заливка выполнена с неравномерным слоем, градиентные переходы отсутствуют, лессировка не освоена, иллюстрация не передаёт сезонных признаков.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет три этюда с переходом цвета, создаёт иллюстрацию одного времени года с использованием трёх оттенков для передачи плановости.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет серию из пяти этюдов с лессировками не менее трёх слоёв, создаёт цветовую карту переходов, выполняет серию из четырёх иллюстраций всех времён года в

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
					едином стилевом и цветовом решении.
Раздел 2. Инвариантный модуль «Город животных». Линейная графика тушью и пером					
Теоретические знания по разделу 2	Соответствие теоретических знаний о туши как графическом материале, о видах перьев и их возможностях, о способах получения различной толщины линии, штриховки и точечной фактуры, о принципах построения многоплановой композиции в линейной графике программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, анализ выразительности линии и штриховки.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает виды перьев, не знает способов получения разной толщины линии, не понимает принципов передачи глубины через изменение толщины линии.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные приёмы работы тушью, различает виды штриховки, понимает принципы передачи плановости через изменение толщины линии, но допускает ошибки в построении многоплановой композиции.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет выразительные возможности туши и пера, анализирует способы создания глубины через плотность штриховки, аргументирует выбор графических средств для передачи характера животного.

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Практические умения и навыки по разделу 2	Соответствие практических умений выполнять упражнения на проведение линий разной толщины и характера, осваивать штриховку и фактуру точками, создавать изображение животного с использованием контурной линии и элементов штриховки, создавать многоплановую композицию с животными программным требованиям.	Контрольное задание, практическая работа по выполнению графического изображения животного, итоговый просмотр графических композиций.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: линии выполнены неаккуратно, штриховка однообразна, изображение животного примитивно, композиция содержит менее трёх персонажей без передачи плановости.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет упражнения на проведение линий, создаёт изображение животного с использованием контурной линии и штриховки, создаёт композицию с тремя-пятью персонажами с использованием различной толщины линии для передачи плановости.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет детальное изображение животного с проработкой фактуры, создаёт серию из трёх графических этюдов одного животного в разных ракурсах, создаёт развёрнутую композицию с семью и более персонажами по трём планам с детальной проработкой среды.
Раздел 3. Инвариантный модуль «Сказочный персонаж в своём мире». Гуашь и плоскостная живопись					

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Теоретические знания по разделу 3	Соответствие теоретических знаний о гуаши как непрозрачном живописном материале, о техниках нанесения гуаши включая работу плоскостным пятном, перекрытие цветом и создание орнаментальных поверхностей, о приёмах стилизации и создания сказочного персонажа через декоративную плоскостную живопись программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, анализ плоскостных композиций, просмотр и обсуждение персонажей.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает свойств гуаши, не различает техник нанесения, не понимает приёмов стилизации персонажа.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные свойства гуаши, понимает принципы плоскостной заливки, знаком с приёмами стилизации, но допускает ошибки в передаче характера персонажа через цвет и форму.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет выразительные возможности гуаши, анализирует способы передачи характера через декоративное решение, аргументирует выбор цветовой гаммы для создания сказочного образа.
Практические умения и	Соответствие практических	Контрольное задание,	Практические умения и навыки	Овладел практическими	Учащийся овладел в полном объеме

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
навыки по разделу 3	умений выполнять ровное плоскостное заполнение, создавать фактуры и перекрытие цветом, создавать плоскостное изображение сказочного персонажа в его среде обитания с передачей характера через цвет и форму программным требованиям.	практическая работа по выполнению плоскостной композиции, просмотр и обсуждение персонажей.	неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: заливка выполнена с неровным слоем, цветовые переходы отсутствуют, персонаж не выразителен, среда не проработана.	умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет плоскостную заливку, создаёт цветовой круг в гуаши, создаёт изображение персонажа с использованием ограниченной палитры из пяти-шести цветов.	практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет серию декоративных паттернов, создаёт развёрнутую композицию с персонажем, его миром и несколькими второстепенными объектами в едином декоративном стиле с цветовым решением, отражающим характер героя.
Раздел 4. Инвариантный модуль «Сонные истории». Коллаж и смешанная техника					

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Теоретические знания по разделу 4	Соответствие теоретических знаний об истории коллажа и его роли в современной иллюстрации, о видах коллажных техник включая аппликацию, бумажный коллаж и смешанную технику, о принципах сочетания разных фактур и материалов, о конструкции книжки-раскладушки программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, анализ фактурных упражнений, итоговый просмотр книжек-раскладушек.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает видов коллажных техник, не понимает принципов сочетания фактур, не знаком с конструкцией книжки-раскладушки.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные виды коллажных техник, понимает принципы сочетания фактур, знаком с конструкцией книжки-раскладушки, но допускает ошибки в сочетании материалов.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет выразительные возможности коллажа, анализирует способы сочетания разнородных материалов, аргументирует выбор техник для создания образа в книжке-раскладушке.
Практические умения и навыки по разделу 4	Соответствие практических умений выполнять упражнения по созданию фактур с использованием	Контрольное задание, анализ фактурных упражнений, итоговый	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога:	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой,	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	различных типов бумаги, ткани и природных материалов, создавать простой коллаж на тему предметного мира, создавать книжку-раскладушку с использованием коллажа и дорисовки программным требованиям.	просмотр книжек-раскладушек.	фактурные упражнения выполнены небрежно, коллаж примитивен, книжка-раскладушка содержит менее трёх разворотов с минимальным использованием коллажных элементов.	применяет их под руководством педагога: выполняет упражнения по созданию фактур, создаёт простой коллаж, создаёт книжку-раскладушку из четырёх-пяти разворотов с одним-двумя элементами коллажа на каждом развороте.	работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт серию фактурных образцов с использованием не менее пяти различных материалов, создаёт книжку-раскладушку из семи-восьми разворотов с объёмными элементами и подвижными деталями в едином стиле.
Раздел 5. Вариативный модуль А «Мягкие материалы. Пастель и соус»					
Теоретические знания по разделу 5А	Соответствие теоретических знаний о пастели и соусе как графических материалах, об их	Наблюдение, устный опрос, анализ выполненных упражнений на владение	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает свойства	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает основные свойства мягких материалов, понимает способы	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	свойствах и выразительных возможностях, о способах работы пятном, растушёвкой и комбинирования с другими материалами, об особенностях портретной иллюстрации в мягких материалах программным требованиям.	техникой растушёвки.	пастели и соуса, не знает способов растушёвки, не понимает особенностей портретной иллюстрации в мягких материалах.	работы пятном и растушёвкой, знаком с особенностями портретной иллюстрации, но допускает ошибки в передаче тональных отношений.	выразительные возможности пастели и соуса, анализирует способы передачи тональных отношений, аргументирует выбор мягких материалов для создания портретного образа.
Практические умения и навыки по разделу 5А	Соответствие практических умений выполнять упражнения на освоение пастели и соуса включая работу пятном, растушёвку и создание цветовых переходов, создавать этюд портрета героя,	Контрольное задание, промежуточный просмотр этюдов, итоговый просмотр портретных работ.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: растушёвка выполнена небрежно, тональные переходы отсутствуют, этюд	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: выполняет упражнения на растушёвку, создаёт этюд портрета героя с	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт развёрнутый портрет героя с детальной проработкой

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	создавать завершённый портрет литературного или вымышленного героя в его среде обитания программным требованиям.		портрета не выразителен, среда не проработана.	использованием мягких материалов, создаёт портрет героя в его среде обитания с передачей характера через пластику, мимику и цветовую гамму.	характера через пластику, мимику и цветовое решение среды, демонстрирует уверенное владение мягкими материалами в создании сложных тональных и цветовых отношений.
Раздел 6. Вариативный модуль Б «Печатная графика. Основы линогравировы»					
Теоретические знания по разделу 6Б	Соответствие теоретических знаний об истории печатной графики и гравюры, об особенностях линогравировы как эстампа, об инструментах и материалах для линогравировы, о правилах	Наблюдение, устный опрос, проверка освоения техники безопасности, промежуточный просмотр гравюрной доски.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает истории печатной графики, не различает инструменты для линогравировы, не усвоил правила	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает историю печатной графики, различает инструменты для линогравировы, усвоил основные правила техники безопасности, знаком с принципами тиражирования, но	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет особенности линогравировы как вида печатной графики, анализирует способы передачи

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	безопасной работы с режущими инструментами, о принципах стилевого единства и тиражирования в печатной графике программным требованиям.		техники безопасности.	допускает ошибки в вырезке форм.	характера героя через контраст чёрного и белого, аргументирует выбор композиционного решения для серии оттисков.
Практические умения и навыки по разделу 6Б	Соответствие практических умений переводить рисунок на линолеум, выполнять вырезку простых форм, осваивать технику печати с линолеума на бумагу, создавать гравюрную доску с изображением литературного героя, выполнять пробные оттиски и тираж, оформлять серию для показа	Контрольное задание, оценка качества вырезки, промежуточный просмотр гравюрной доски и пробных оттисков, итоговый просмотр оттисков.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: перевод рисунка выполнен неаккуратно, вырезка содержит грубые ошибки, оттиски некачественные, тираж не выполнен.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: осваивает перевод рисунка на линолеум, выполняет пробную вырезку простых форм, создаёт гравюрную доску с изображением героя, выполняет пробные оттиски.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: выполняет пробные оттиски и тираж от трёх до пяти качественных эстампов, оформляет серию для показа, демонстрирует выразительность образа, контраста и

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	программным требованиям.				качества печати, создаёт стилевое единство в серии оттисков.

Критерии оценивания предметных результатов по итогам 3 года обучения и освоения программы

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Раздел 1. Инвариантный модуль «Искусство и я»					
Теоретические знания по разделу 1	Соответствие теоретических знаний о типах художественного мышления, о целях третьего года обучения как перехода к осознанному построению авторского высказывания, о понятии намеренного	Наблюдение, устный опрос, собеседование с педагогом, письменный тест по правилам техники безопасности.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает типы художественного мышления, не знаком с содержанием вариативных модулей, не усвоил правила техники безопасности при	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает типы художественного мышления, знаком с содержанием вариативных модулей, усвоил основные правила техники безопасности, но испытывает затруднения в	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно характеризует типы художественного мышления, анализирует содержание вариативных модулей, аргументирует мотивированность выбора

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	ограничения как механизме активизации воображения, о содержании вариативных модулей и критериях осознанного выбора направления, о специфике работы с акриловыми красками, графической тушью, растворителями и режущими инструментами программным требованиям.		работе с новыми материалами.	аргументации выбора образовательной траектории.	образовательной траектории, демонстрирует знание правил безопасной работы с материалами.
Практические умения и навыки по разделу 1	Соответствие практических умений создавать коллаж-автопортрет на тему «Я в искусстве» с использованием	Контрольное задание, устное представление коллажа-автопортрета, сравнительный анализ	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: коллаж-	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно,

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	журнальной вырезки, цветной бумаги и графических материалов, выполнять серию быстрых этюдов одного натюрморта с использованием поролона, пластиковой карты и жёсткой кисти, фиксировать полученные фактуры в рабочем альбоме, проверять и сортировать личные наборы художественных материалов, подготавливать рабочие поверхности и грунтовать планшеты программным требованиям.	выразительных свойств освоенных техник, собеседование с педагогом.	автопортрет выполнен примитивно, этюды с использованием нетрадиционных материалов невыразительны, подготовка рабочих поверхностей выполнена с ошибками.	руководством педагога: создаёт коллаж-автопортрет с использованием нескольких техник, выполняет этюды с поролоном, пластиковой картой и жёсткой кистью, подготавливает рабочие поверхности.	качественно: создаёт выразительный коллаж-автопортрет с обоснованием выбранных средств, выполняет серию этюдов с фиксацией фактур в альбоме, самостоятельно подготавливает материалы и поверхности в соответствии с задачами выбранной траектории.

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-исследователь»					
Теоретические знания по траектории «Художник-исследователь»	Соответствие теоретических знаний о роли фактуры и текстуры в истории изобразительного искусства, о понятиях тонального разбора, воздушной перспективы и ритма пятен в композиции, о приёмах состаривания, патинирования и создания кракелюра, о принципах мультимедийного коллажа и ассамбляжа на плоскости программным требованиям.	Наблюдение, устный опрос, обсуждение созданных этюдов в группе, просмотр скетчбуков, защита концепции работы.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает виды фактур, не понимает принципов тонального разбора, не знаком с приёмами состаривания и мультимедийного коллажа.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает роль фактуры в искусстве, знаком с основами тонального разбора, знает приёмы состаривания, но испытывает затруднения в синтезе техник в единой композиции.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно анализирует роль фактуры и текстуры в изобразительном искусстве, аргументирует выбор техник для передачи тактильных ощущений и временных изменений, объясняет принципы объединения разнородных элементов в единое художественное целое.

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Практические умения и навыки по траектории «Художник-исследователь»	Соответствие практических умений создавать серию графических этюдов, передающих различные характеры поверхности с использованием монотипии, набрызга и оттисков, выполнять быстрые зарисовки городских пейзажей с ограничением по времени, создавать тональные этюды с передачей человеческого присутствия через тень или силуэт, выполнять работу в технике граттажа или смывки акрилового слоя, создавать итоговое	Контрольное задание, обсуждение созданных этюдов, просмотр скетчбуков, защита концепции, промежуточный просмотр всех работ траектории.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: этюды фактур выполнены невыразительно, зарисовки городских пейзажей не передают тонального видения, техника граттажа или смывки не освоена, итоговая композиция фрагментарна.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт серию этюдов с использованием монотипии, набрызга и оттисков, выполняет зарисовки с передачей тональной глубины, создаёт работу в технике граттажа или смывки, выполняет итоговую композицию.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт выразительную серию этюдов, передающих различные тактильные ощущения, демонстрирует развитие тонального видения в серии зарисовок, создаёт сложную работу в технике граттажа или смывки с новыми смысловыми акцентами, выполняет итоговое произведение, объединяющее фактурные, тональные и графические находки в единую композицию.

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	произведение с использованием мультимедийного коллажа программным требованиям.				
Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-режиссёр»					
Теоретические знания по траектории «Художник-режиссёр»	Соответствие теоретических знаний о законах построения повествования в статичном изображении, включая завязку, кульминацию и развязку, об основах цветового круга, законах тепло-холодности и контраста по насыщенности, о различиях между реалистическим портретом и	Наблюдение, устный опрос, презентация эскизов с обоснованием выбора кадра, сравнительный анализ колоритов, просмотр серии.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не различает этапы повествования в изображении, не понимает законов цветового круга, не знаком с приёмами стилизации персонажа.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает законы построения повествования, знает основы цветового круга, знаком с приёмами стилизации, но испытывает затруднения в выборе кульминационного кадра и создании единого цветового ключа серии.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно анализирует драматургию кадра, аргументирует выбор цветовой партитуры для передачи эмоционального состояния, объясняет способы стилизации для передачи характера персонажа, обосновывает принципы единства

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	портретом-образом, о принципах единства стиля внутри художественной серии программным требованиям.				стиля в серийной иллюстрации.
Практические умения и навыки по траектории «Художник-режиссёр»	Соответствие практических умений создавать карандашные эскизы одной литературной темы в разных ракурсах и с разной крупностью планов, выполнять три варианта колорита для одной композиции с передачей различных временных состояний или эмоциональных модусов, выполнять серию графических	Контрольное задание, презентация эскизов, сравнительный анализ колоритов, выставка работ с угадыванием персонажа, просмотр серии.	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: эскизы выполнены с нарушением крупности планов, колориты не передают заданных состояний, наброски персонажа однообразны, серия иллюстраций не имеет стилевого единства.	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт эскизы в разных ракурсах, выполняет три варианта колорита, создаёт наброски персонажа в трёх характерах, выполняет серию иллюстраций с сохранением сквозных персонажей.	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт выразительные эскизы с аргументированным выбором кульминационного кадра, демонстрирует понимание психологического воздействия колорита в трёх вариантах, создаёт выразительную серию набросков персонажа

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	набросков одного персонажа в трёх разных характерах, создавать серию из трёх иллюстраций к литературному тексту в единой цветовой гамме с сохранением сквозных персонажей программным требованиям.				с передачей внутреннего мира через стилизацию, выполняет целостную серию иллюстраций с проверкой смысловых и стилистических связей.
Раздел 2. Вариативная образовательная траектория «Художник-мифотворец»					
Теоретические знания по траектории «Художник-мифотворец»	Соответствие теоретических знаний о принципах строения природных форм и способах создания гибридных образов на основе реальных биологических прототипов, о композиции карты	Наблюдение, устный опрос, защита созданного существа, групповое обсуждение карт, выставка «История одной вещи»,	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не понимает принципов биоморфного дизайна, не знаком с символикой картографических	Объем усвоенных знаний составляет более половины: понимает принципы создания гибридных образов, знаком с композицией карты и символикой знаков, понимает способность предмета	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет принципы биоморфного дизайна, анализирует символику картографических знаков, аргументирует

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	как художественного артефакта и символике картографических знаков, о символизме вещей и способности предмета рассказывать биографию владельца, о принципах циклического построения панно программным требованиям.	промежуточный просмотр модуля.	знаков, не различает способов предметного повествования.	рассказывать историю, но испытывает затруднения в объединении элементов в единую композицию.	выбор артефакта как носителя персонажной истории, обосновывает принципы стилистического объединения разнородных объектов в пределах одной плоскости.
Практические умения и навыки по траектории «Художник-мифотворец»	Соответствие практических умений создавать серию эскизов фантастических существ с проработкой анатомии, текстуры и характерных особенностей,	Контрольное задание, защита созданного существа, групповое обсуждение карт, выставка «История одной вещи»,	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: эскизы существ выполнены примитивно, карта не содержит	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт эскизы	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт выразительную серию эскизов существ с

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	создавать карту вымышленного острова с применением техник состаренной бумаги и акварельной тонировки, выполнять детальный графический рисунок старой вещи с приложением письменной легенды, создавать итоговый концепт-лист с объединением карты, существа и артефакта в единую композицию программным требованиям.	промежуточный просмотр модуля.	топографических знаков, рисунок артефакта невыразителен, итоговый концепт-лист не имеет композиционной цельности.	фантастических существ, создаёт карту вымышленного острова с использованием техник состаренной бумаги, выполняет графический рисунок старой вещи с легендой, создаёт итоговый концепт-лист.	детальной проработкой анатомии и текстуры, создаёт целостную карту вымышленного мира с проработанной символикой, выполняет детальный рисунок артефакта с убедительной письменной легендой, создаёт итоговый концепт-лист с объединением всех элементов в едином орнаментальном ряду.
Раздел 3. Инвариантный модуль «Работа над творческим проектом»					

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Теоретические знания по разделу 3	Соответствие теоретических знаний об этапах проектной деятельности, о способах составления творческого брифа, о влиянии характера грунта и поверхности на итоговую фактуру произведения, о техниках лессировки и пастозного мазка, о роли второстепенных планов в создании целостного образа, о правилах финальной проверки готовности произведения, о структуре устной презентации, о профессиональных	Наблюдение, устный опрос, проверка правильности переноса эскиза, проверка точности переноса пропорций, текущий просмотр, проверка готовности работы к экспонированию, проверка сохранности и оформления работ.	Учащийся овладел менее чем половиной знаний, предусмотренных программой: не знает этапов проектной деятельности, не понимает влияния грунта на фактуру, не знаком с техниками лессировки и пастозного мазка, не усвоил структуры презентации.	Объем усвоенных знаний составляет более половины: знает этапы проектной деятельности, понимает влияние грунта на фактуру, знаком с техниками лессировки и пастозного мазка, знает структуру презентации, но испытывает затруднения в самооценке готовности работы и составлении календарного плана.	Учащийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренный программой: свободно объясняет этапы проектной деятельности, аргументирует выбор характера грунта и поверхности, анализирует техники лессировки и пастозного мазка, обосновывает роль второстепенных планов, демонстрирует понимание критериев готовности произведения, структурирует устную презентацию, знает профессиональные перспективы.

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	перспективах в области изобразительного искусства программным требованиям.				
Практические умения и навыки по разделу 3	Соответствие практических умений создавать поисковые эскизы и утверждать окончательный вариант с педагогом, выполнять перенос эскиза на итоговую поверхность, выполнять подмалёвок для определения свето-теневых отношений, осуществлять детальную проработку смыслового центра и фоновых	Контрольное задание, проверка правильности переноса эскиза, проверка точности переноса пропорций, текущий просмотр, проверка готовности работы к экспонированию, проверка сохранности и оформления работ, устное выступление с презентацией, коллективное голосование,	Практические умения и навыки неустойчивые, требуется постоянная помощь педагога: эскизы не соответствуют теме, перенос на поверхность выполнен с грубыми ошибками, подмалёвок не отражает тональных отношений, смысловой центр не выделен, фоновые пространства не	Овладел практическими умениями и навыками, предусмотренными программой, применяет их под руководством педагога: создаёт пять поисковых эскизов, выполняет подмалёвок, прорабатывает смысловой центр и фоны, завершает работу с финишной отделкой, подготавливает работу к экспонированию, собирает	Учащийся овладел в полном объеме практическими умениями и навыками, практические работы выполняет самостоятельно, качественно: создаёт выразительные поисковые эскизы и аргументирует выбор окончательного варианта, выполняет точный перенос с соблюдением масштаба, проводит правильный тональный разбор в подмалёвке, выполняет детальную проработку

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	пространств, выполнять финишную графическую обводку и расстановку акцентов, готовить работу к экспонированию, сканировать и проводить цветокоррекцию, собирать портфолио, выступать с устной презентацией проекта, заполнять итоговый оценочный лист программным требованиям.	заполнение оценочного листа.	проработаны, работа не готова к экспонированию, портфолио оформлено небрежно, презентация отсутствует или не структурирована.	портфолио, выступает с презентацией, заполняет оценочный лист.	смыслового центра и фоновых пространств с согласованием всех частей композиции, доводит работу до финальной отделки с расстановкой всех акцентов, самостоятельно готовит работу к экспонированию, проводит сканирование и цветокоррекцию, оформляет портфолио в соответствии с требованиями, представляет убедительную устную презентацию продолжительностью две-три минуты по плану, заполняет итоговый оценочный лист с самооценкой.

Критерии оценивания метопредметных и личностных результатов обучения по итогам освоения программы

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
Учебно-познавательные умения	Самостоятельность в решении познавательных задач: умение самостоятельно находить и отбирать иллюстративный материал для выполнения проектных заданий; способность сравнивать и анализировать произведения графики и живописи, выделяя средства выразительности; умение применять освоенные художественные техники в новых комбинациях при переходе от эскиза к итоговому произведению;	Наблюдение, анализ выполнения практических заданий, беседа, просмотр и обсуждение выполненных работ, анализ зарисовок и эскизов, просмотр скетчбуков.	Учащийся испытывает серьезные затруднения в работе, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога: не может самостоятельно найти и отобрать иллюстративный материал, не выделяет средства выразительности в произведениях искусства, не применяет освоенные техники в новых комбинациях, не обобщает собственный художественный опыт.	Учащийся выполняет работу с помощью педагога: находит и отбирает иллюстративный материал с помощью педагога, сравнивает произведения искусства при направляющих вопросах, применяет освоенные техники в новых комбинациях под руководством педагога, частично обобщает собственный опыт.	Учащийся выполняет работу самостоятельно, не испытывает особых затруднений: самостоятельно находит и отбирает иллюстративный материал для выполнения проектных заданий, самостоятельно сравнивает и анализирует произведения графики и живописи, выделяя средства выразительности, свободно применяет освоенные техники в новых комбинациях, самостоятельно обобщает собственный художественный опыт при решении новых творческих задач.

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	способность обобщать собственный художественный опыт для решения новых творческих задач.				
Учебно-организационные умения и навыки	Умение планировать, контролировать и корректировать учебные действия, осуществлять самоконтроль и самооценку: способность ставить цель работы на этапе сбора материала и создания эскизов; умение составлять план последовательной работы над проектом от поисковых набросков до	Наблюдение, самооценка, собеседование с педагогом, проверка заполнения бланка образовательного маршрута, проверка календарного плана работы, итоговый просмотр работ с коллективным обсуждением, заполнение итогового оценочного листа.	Учащийся испытывает серьезные затруднения в анализе правильности выполнения учебной задачи, собственные возможности оценивает с помощью педагога: не ставит цель работы самостоятельно, не составляет план последовательной работы, не осуществляет	Учащийся испытывает некоторые затруднения в анализе правильности выполнения учебной задачи, не всегда объективно осуществляет самоконтроль: ставит цель работы с помощью педагога, составляет план работы при направляющих вопросах, осуществляет самоконтроль с	Учащийся делает осознанный выбор направления учебной деятельности, самостоятельно планирует выполнение учебной задачи и самостоятельно осуществляет самоконтроль: самостоятельно ставит цель работы на этапе сбора материала и создания эскизов, самостоятельно составляет план последовательной работы над проектом,

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	завершающей отделки; умение осуществлять самоконтроль в процессе работы, проверяя соответствие промежуточных результатов первоначальному замыслу; способность давать самооценку готовой работы, выделяя сильные стороны и определяя, что можно было бы выполнить иначе; умение заполнять индивидуальный бланк образовательного маршрута и составлять календарный план работы.		самоконтроль в процессе работы, не может дать самооценку готовой работе, не заполняет бланк образовательного маршрута без помощи педагога.	периодической проверкой педагога, дает самооценку готовой работе с помощью наводящих вопросов, заполняет бланк образовательного маршрута с помощью педагога.	осуществляет самоконтроль в процессе работы, проверяя соответствие промежуточных результатов первоначальному замыслу, самостоятельно дает самооценку готовой работы, выделяя сильные стороны и определяя пути улучшения, самостоятельно заполняет индивидуальный бланк образовательного маршрута и составляет календарный план работы.

Показатели (оцениваемые параметры)	**Критерии**	**Методы диагностики**	**Низкий уровень (1-3 балла)**	**Средний уровень (4-7 баллов)**	**Высокий уровень (8-10 баллов)**
Учебно-коммуникативные умения и навыки	Самостоятельность в решении коммуникативных задач: умение участвовать в коллективных творческих проектах, согласовывая свои действия с другими участниками; способность давать конструктивную обратную связь товарищам при обсуждении выполненных упражнений и проектов, выделяя сильные стороны и предлагая варианты улучшения; умение аргументировать свой художественный выбор при защите композиционного	Наблюдение, беседа, коллективное обсуждение, взаимооценка, защита композиционного решения, презентация проекта, итоговые просмотры, участие в выставках.	Учащийся испытывает серьезные затруднения в решении коммуникативных задач, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога: не участвует в коллективных проектах или участвует пассивно, не может дать обратную связь товарищам, не аргументирует свой художественный выбор, не представляет результаты своего труда, отказывается от устного	Учащийся выполняет коммуникативные задачи с помощью педагога и родителей: участвует в коллективных проектах, согласовывая действия с помощью педагога, дает обратную связь товарищам при направляющих вопросах, аргументирует художественный выбор с помощью педагога, представляет результаты труда с подготовленной помощью, выступает с презентацией с	Учащийся не испытывает трудностей в решении коммуникативных задач, может организовать учебное сотрудничество: самостоятельно участвует в коллективных творческих проектах, согласовывая свои действия с другими участниками, самостоятельно дает конструктивную обратную связь товарищам, выделяя сильные стороны и предлагая варианты улучшения, самостоятельно аргументирует свой художественный выбор при защите композиционного решения или

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	решения или презентации итоговой работы; способность представлять результаты своего труда на итоговых просмотрах, отвечая на вопросы зрителей; умение выступать с устной презентацией творческого проекта по плану.		выступления или не может структурировать презентацию.	опорой на план и помощь педагога.	презентации итоговой работы, свободно представляет результаты своего труда на итоговых просмотрах, отвечая на вопросы зрителей, самостоятельно выступает с устной презентацией творческого проекта продолжительностью две-три минуты по плану.
Личностные качества	Сформированность моральных норм и ценностей, доброжелательное отношение к окружающим, мотивация к обучению: проявление ценностного отношения к искусству и	Наблюдение, беседа, участие в выставках и коллективных просмотрах, итоговая аттестация с публичной защитой творческого проекта, заполнение	Сформировано знание на уровне норм и правил, но не использует на практике: знает о ценности искусства и культуры, но не проявляет интереса к творчеству известных	Сформированы, но не достаточно актуализированы: проявляет интерес к искусству и культуре в отдельных случаях, участвует в обсуждениях при побуждении педагога; уважительно	Сформированы в полном объеме: проявляет устойчивое ценностное отношение к искусству и культуре, к традициям отечественной и мировой художественной культуры; осознает

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	культуре, к традициям отечественной и мировой художественной культуры; уважение к труду художников-графиков и мастеров печатных техник; осознание социальной ответственности художника за создаваемые образы и за сохранение культурного наследия; доброжелательное отношение к результатам творчества товарищей и умение давать конструктивную обратную связь; устойчивый	итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога.	мастеров; декларирует уважение к товарищам, но не участвует в коллективных проектах и не дает обратной связи; имеет поверхностный интерес к профессии иллюстратора; соблюдает правила безопасности только под контролем педагога; не проявляет терпения и усидчивости в работе, оставляет проекты незавершенными.	относится к результатам творчества товарищей, но не всегда дает конструктивную обратную связь; проявляет интерес к профессиональной деятельности иллюстратора, но не имеет четкого представления о профессиональном самоопределении; соблюдает правила безопасности и бережно относится к материалам под контролем педагога; проявляет терпение и усидчивость в работе с периодической	социальную ответственность художника за создаваемые образы и за сохранение культурного наследия; проявляет доброжелательное отношение к результатам творчества товарищей, самостоятельно дает конструктивную обратную связь; демонстрирует устойчивый интерес к профессиональной деятельности иллюстратора и осознанное профессиональное самоопределение, формулирует запрос на дальнейшее обучение; самостоятельно соблюдает бережное

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Методы диагностики	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)
	интерес к профессиональной деятельности иллюстратора и осознанное профессиональное самоопределение; бережное отношение к материалам, ресурсам и общему рабочему пространству; дисциплина, аккуратность, терпение и усидчивость как необходимые качества художника-профессионала.			поддержкой педагога.	отношение к материалам, ресурсам и общему рабочему пространству, принимает участие в распределении обязанностей по уходу за мастерской; демонстрирует дисциплину, аккуратность, терпение и усидчивость как необходимые качества художника-профессионала.

Раздел 3. Комплекс воспитательной деятельности

Концептуальные основания воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность в рамках программы *«Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать»* строится на фундаментальном убеждении: *иллюстратор — это не просто ремесленник, владеющий техникой. Это, прежде всего, личность, обладающая особым типом восприятия мира* — способностью замечать неочевидное, слышать голоса того, что остаётся невысказанным, и переводить этот внутренний опыт на язык образов, доступных другим.

Название программы задаёт три неразрывных вектора воспитания, каждый из которых раскрывает определённую грань личностного становления юного художника:

1. «Видеть» — воспитание внимания и эмпатии.

Искусство иллюстрации начинается с умения *видеть* — не просто смотреть, а замечать: красоту в обыденном, характер в случайном, смысл в детали, эмоцию в цвете, историю в жесте. Это требует не только остроты глаза, но и готовности остановиться, всмотреться, позволить миру «сказать» себя. Именно здесь формируется эмпатическое отношение к реальности — умение чувствовать то, что переживает другой человек, персонаж, даже предмет.

Воспитывая в детях «искусство видеть», мы закладываем основу для ценностного отношения к окружающему миру как к непрерывному источнику вдохновения, уважения и заботы. Ни один художник не сможет создать выразительный образ, не научившись сначала с любовью и вниманием вглядываться в жизнь.

2. «Слышать» — воспитание восприимчивости и диалогичности.

Иллюстратор всегда находится в диалоге — с текстом, который он сопровождает, с автором, чьи мысли он интерпретирует, с зрителем, который будет смотреть на его работу. Но прежде чем вступить в этот внешний диалог, необходимо научиться *слышать* внутренний голос — свои чувства, ассоциации, интуитивные прозрения.

«Искусство слышать» — это способность воспринимать не только звуки, но и тишину, недосказанное, подтекст. Это умение улавливать настроение, которое не выражено прямо, и передавать его через цвет, композицию, фактуру. Воспитывая эту способность, мы развиваем рефлексивную культуру, внутреннюю чуткость и готовность к диалогу — с материалом, с другими участниками, с будущим зрителем.

3. «Создавать» — воспитание авторской ответственности.

Завершающий вектор программы — «искусство создавать». Это не только овладение техническими навыками. Это принятие на себя полной ответственности за то, *что* и *как* ты создаёшь. Создавать — значит превращать внутренний опыт (увиденное и услышанное) во внешнюю, осязаемую, завершённую форму, доступную другим.

Здесь формируется авторская позиция: осознание уникальности своего видения, смелость его предъявлять, готовность выдерживать оценку, критику и диалог. «Искусство создавать» воспитывает социальную ответственность художника, понимание того, что каждое произведение — это след, который остаётся в мире и влияет на других.

Таким образом, все три вектора программы («видеть» → «слышать» → «создавать») образуют воспитательную спираль, где каждый новый виток поднимает учащегося на более высокий уровень осознанности, зрелости и самостоятельности.

Центральным механизмом воспитания выступает проживание субъектных позиций — последовательное освоение учащимся ролей Наблюдателя, Интерпретатора и Созидателя. Каждая из этих позиций несёт не только профессиональную, но и глубокую личностную нагрузку, формируя у подростка способность к осмысленному, ответственному и эмпатичному взаимодействию с миром.

Воспитательный идеал программы выражен в трёх взаимосвязанных кредо, каждое из которых задаёт определённый уровень личностного развития и коррелирует с одним из векторов названия.

1. Стратегическая цель (Миссия программы) — коррелирует с «Слышать»:

«Иллюстрация — это голос, проводник между словом и воображением».

Это кредо задаёт вектор всей воспитательной работы: мы растим не просто художников, а культурных посредников, способных услышать невысказанное, уловить подтекст, перевести сложные смыслы на доступный, выразительный визуальный язык. Иллюстратор здесь — не творец ради творчества, а связующее звено между автором и читателем, между идеей и её воплощением, между миром внутренним и внешним. Воспитывается ценность служения искусству как способу коммуникации, понимания и диалога.

2. *Личностный результат (Позиция автора) — коррелирует с «Видеть» и «Создавать»:*

«Моя иллюстрация — это история, которую хочется рассказать без слов».

Это кредо фиксирует момент обретения собственного голоса, рождённого из умения внимательно всматриваться в мир и пропускать увиденное через себя. Учащийся перестаёт быть просто исполнителем, копирующим образцы. Он становится автором, способным рождать из своего внутреннего мира — впечатлений, воспоминаний, фантазий — целостное высказывание. Здесь формируется авторское достоинство, уверенность в своём видении и способность к самовыражению через изобразительный язык.

3. Социальный результат (Позиция гражданина) — коррелирует с «Создавать»: «Иллюстрация — мой голос, моя суперсила, мой способ изменить взгляд на мир».

Это кредо выводит учащегося за пределы личного творчества — в социальное пространство. Иллюстрация осознаётся как инструмент влияния, способный менять восприятие, вызывать эмоции, ставить вопросы, формировать общественное сознание. Здесь воспитывается социальная ответственность художника, гражданская смелость публичного высказывания и понимание того, что искусство — это не привилегия, а сила, которую нужно использовать осознанно и этично.

Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать»

Стержнем воспитательной деятельности является авторская технология, органично вырастающая из названия программы и объединяющая все аспекты работы с учащимися.

«Видеть. Слышать. Создавать».

Этот тезис задаёт три неразрывных этапа воспитательного цикла, каждый из которых соответствует определённой субъектной позиции и несёт специфическую воспитательную нагрузку.

Фаза цикла	Позиция учащегося	Суть фазы	Воспитательный эффект
I. ВИДЕТЬ	НАБЛЮДАТЕЛЬ	Освоение культуры восприятия: учимся замечать линии, фактуры, свет, настроение, характер, красоту в обыденном. Развиваем внимательность, эмпатию, способность к удивлению.	Формирование ценностного отношения к миру как источнику вдохновения, развитие наблюдательности, эмоциональной отзывчивости и внимания к деталям.
II. СЛЫШАТЬ	ИНТЕРПРЕТАТОР	Освоение культуры рефлексии и диалога: переводим увиденное во внутренний отклик, улавливаем недосказанное, ищем личный смысл, вступаем в диалог с материалом, текстом и другими участниками.	Развитие рефлексивных способностей, внутренней чуткости, этики интерпретации (умение уважать чужой замысел, оставаясь честным перед собой), готовности к диалогу и сотрудничеству.
III. СОЗДАВАТЬ	СОЗИДАТЕЛЬ	Освоение культуры воплощения и презентации: превращаем внутренний опыт во внешнюю завершённую форму, оформляем работу, выносим на суд зрителя. Принимаем ответственность за качество и смысл созданного.	Формирование авторской позиции, личной ответственности за результат, социальной зрелости и гражданской смелости публичного высказывания.

Проживание этих фаз не является строго линейным — на разных этапах обучения учащийся может возвращаться к ним на новом уровне сложности, обогащая уже освоенный опыт. На первом году обучения доминирует фаза **«Видеть»** (формирование базы внимательного восприятия), на втором — фаза **«Слышать»** (развитие рефлексии и диалогичности), на третьем — фаза **«Создавать»** (становление автора и социально ответственного творца). Однако каждый проектный модуль в той или иной мере включает

все три этапа, обеспечивая целостность воспитательного цикла и непрерывность личностного роста.

Сквозные воспитательные линии

Воспитательная деятельность в программе «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать» строится вокруг четырёх сквозных воспитательных линий, которые пронизывают все три года обучения, все проектные модули и все формы организации образовательного процесса. Каждая линия представляет собой устойчивый вектор ценностно-смыслового развития, который последовательно углубляется и обогащается по мере взросления учащегося и усложнения его творческих задач.

Сквозные линии не являются изолированными — они взаимопроникают и взаимодополняют друг друга, создавая целостное воспитательное пространство. В каждом проектном модуле, каждом занятии, каждой форме работы актуализируется та или иная линия в зависимости от содержания и педагогических задач.

Линия 1. Воспитание культуры восприятия: «Учимся видеть»

Ценностное ядро: мир — источник вдохновения, красоты и знания. Внимательное, эмпатичное и уважительное отношение к окружающей действительности — основа подлинного творчества.

Воспитательная задача: сформировать у учащегося способность к глубокому, осмысленному, эмоционально окрашенному восприятию реальности во всех её проявлениях — природных, социальных, культурных, художественных.

Данная линия реализуется через всю систему работы с натурой, репродукциями, наблюдениями и впечатлениями. На первом году обучения она проявляется в упражнениях на ассоциативное восприятие простых форм, где учащийся учится видеть в геометрической фигуре или цветовом пятне целый мир образов и смыслов. В процессе знакомства с произведениями известных иллюстраторов учащийся осваивает умение не просто «смотреть» на картинку, а «видеть» — замечать, как художник использует линию, цвет, композицию для передачи настроения, характера, идеи.

В проектных модулях «Город, в котором я живу» и «Чудесный сад» культура восприятия выходит на новый уровень: учащийся учится видеть красоту и уникальность родного города, замечать архитектурные детали, улавливать сезонные изменения в природе. Архитектурные зарисовки и пленэрные этюды становятся не просто учебными упражнениями, а актами внимательного, благодарного и ответственного всматривания в окружающий мир.

На третьем году обучения линия «Учимся видеть» достигает уровня осознанной исследовательской позиции: учащийся не просто воспринимает, но анализирует, сравнивает, ищет неочевидные связи между формой и содержанием, фактурой и смыслом, цветом и эмоцией. Это формирует устойчивую потребность в художественном освоении действительности и привычку к внимательному, неравнодушному отношению к миру.

Формы реализации: упражнения на ассоциативное восприятие, анализ репродукций, этюды с натуры, пленэрные зарисовки, архитектурные наблюдения, ведение визуального дневника, сбор материала для проектных работ, просмотр и обсуждение работ мастеров иллюстрации.

Планируемый воспитательный результат: учащийся проявляет устойчивый интерес к окружающему миру, способен замечать и эмоционально откликаться на красоту

в обыденном, демонстрирует внимательное и уважительное отношение к природе, городу, культурному наследию, использует наблюдения как основу для творческого вдохновения и создания выразительных образов.

Линия 2. Воспитание рефлексивной культуры и авторского мышления: «Учимся слышать»

Ценностное ядро: внутренний мир человека — уникальная ценность. Способность осознавать и выражать собственные чувства, мотивы и смыслы — основа авторской идентичности и личностной зрелости.

Воспитательная задача: развить у учащегося способность к самонаблюдению, осмыслению собственного творческого процесса, рефлексии мотивов, выбора и результатов деятельности. Сформировать авторскую позицию как осознанное, ответственное и ценностно-ориентированное отношение к собственному творчеству.

Данная линия реализуется через систему рефлексивных практик, встроенных в каждый проектный модуль и каждое занятие. На первом году обучения рефлексия носит характер эмоционального отклика и первичного осмысления впечатлений. В проекте «Мой мир» учащийся впервые сталкивается с задачей рассказать о себе через предметы, что требует внутреннего диалога: что для меня важно? Что я хочу сказать о себе через рисунок? Что символизирует эта вещь?

Коллективное обсуждение выполненных работ, самооценка и взаимооценка становятся инструментами развития рефлексивной культуры. Учащийся учится не только создавать, но и анализировать — своё и чужое, видеть сильные стороны и зоны роста, формулировать суждения и аргументировать выбор.

На втором году обучения рефлексия углубляется и становится аналитической. В процессе работы над виммельбухом, календарным проектом, книжкой-раскладушкой учащийся осваивает умение не просто оценивать результат, но анализировать процесс: почему я выбрал эту цветовую гамму? Какое настроение я хотел передать? Что получилось, а что можно было сделать иначе? Рефлексия становится инструментом профессионального роста.

На третьем году обучения рефлексия достигает уровня осознанного смыслопорождения. В инвариантном модуле «Искусство и я» учащийся анализирует собственные мотивы занятия изобразительным искусством, определяет тип своего художественного мышления, формулирует личные вопросы к предстоящему году и делает осознанный выбор образовательной траектории. Это высшая форма рефлексии — не просто оценка сделанного, а проектирование собственного будущего на основе понимания себя.

Особое значение в рамках данной линии имеет развитие «внутреннего слуха» — способности слышать свой внутренний голос, доверять интуиции, различать подлинное вдохновение и внешнее давление. Это воспитывает авторскую честность и смелость быть собой в творчестве.

Формы реализации: самооценка выполненных работ, взаимооценка в парах и группах, коллективное обсуждение проектов, ведение творческого дневника, защита композиционного решения с устным пояснением, заполнение оценочных листов, рефлексивные беседы по итогам модулей, создание «Карты художественного самоопределения» (3-й год), заполнение индивидуального бланка образовательного маршрута.

Планируемый воспитательный результат: учащийся способен осознавать и формулировать собственные творческие мотивы и цели, анализировать процесс и результат

своей работы, видеть свои сильные стороны и зоны роста, принимать конструктивную обратную связь, аргументировать художественный выбор, проявляет авторскую позицию и уверенность в собственном видении.

Линия 3. Воспитание коммуникативной культуры и диалогичности: «Учимся говорить на языке образов»

Ценностное ядро: искусство — это диалог. Каждое произведение обращено к зрителю и несёт ответственность за то, что и как оно говорит. Умение слышать других и доносить свой голос — основа культурной коммуникации.

Воспитательная задача: сформировать у учащегося способность к конструктивному взаимодействию в процессе коллективной творческой деятельности, умение представлять и аргументировать результаты своего труда, участвовать в обсуждении работ товарищей, воспринимать и давать обратную связь, понимать социальную значимость и адресность иллюстрации.

Данная линия реализуется через все формы коллективной работы, предусмотренные программой. На первом году обучения коммуникативная культура формируется через участие в создании общих проектов: стенда «Что такое иллюстрация?», общего панно из фактурных упражнений, коллективного бестиария сказочных персонажей, общего виммельбуха. В этих проектах учащийся учится согласовывать свои действия с другими, распределять роли, договариваться о композиционных и смысловых решениях.

Работа в парах, когда один выступает в роли художника, а другой — критика, развивает умение давать и принимать конструктивную обратную связь, видеть работу со стороны, формулировать замечания в корректной форме. Коллективное обсуждение работ на итоговых просмотрах учит выражать своё мнение и одновременно уважать мнение других, видеть разнообразие подходов к одной задаче.

На втором году обучения диалогичность углубляется через взаимооценку и взаимный анализ работ, участие в коллективных проектах, требующих высокой степени координации (общий календарный проект, общий альбом эстампов). Учащийся учится не только высказывать своё мнение, но и аргументировать его, опираясь на художественные критерии.

На третьем году обучения коммуникативная культура достигает уровня публичного профессионального общения. Публичная защита творческого проекта требует от учащегося умения не просто рассказать о работе, но и вступить в диалог со зрителями, отвечать на вопросы, аргументированно отстаивать свою позицию и одновременно быть открытым к восприятию иного мнения. Это воспитывает гражданскую смелость и социальную зрелость.

Особое значение в рамках данной линии имеет формирование понимания адресности иллюстрации: для кого я создаю эту работу? Что я хочу передать зрителю? Как мой образ будет воспринят? Это воспитывает социальную ответственность художника и этическое отношение к своему творчеству как к публичному высказыванию.

Формы реализации: коллективные проекты (стенды, панно, виммельбухи, календари, альбомы эстампов), работа в парах с взаимооценкой, коллективное обсуждение и анализ работ, защита композиционного решения перед группой, итоговые просмотры с участием родителей и гостей, публичная защита творческого проекта, участие в выставках и конкурсах, подготовка презентаций.

Планируемый воспитательный результат: учащийся способен конструктивно взаимодействовать в группе, аргументированно высказывать и отстаивать своё мнение, принимать и давать обратную связь, уважать иные точки зрения, публично представлять

результаты своего труда, осознаёт адресность и социальную значимость своей работы, проявляет гражданскую смелость в публичном высказывании.

Линия 4. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию и традиции: «Учимся быть частью большого»

Ценностное ядро: культурное наследие — это диалог поколений, источник вдохновения и основа для нового творчества. Причастность к традиции не ограничивает, а обогащает, давая опору и глубину.

Воспитательная задача: сформировать у учащегося уважение к культурному наследию, понимание преемственности художественных традиций, осознание себя частью непрерывного культурного процесса. Показать, что обращение к наследию — не заимствование, а творческий диалог, обогащающий собственное авторство.

Данная линия реализуется через знакомство с историей иллюстрации, с творчеством выдающихся мастеров книжной и станковой графики, с народными художественными промыслами и традиционными изобразительными техниками. На первом году обучения учащийся знакомится с примерами работ известных иллюстраторов детских книг, обсуждает, чем различаются рисунки разных авторов и как в них проявляется личность художника. Участие в создании стенда «Что такое иллюстрация?» становится первым опытом осмысленного отношения к культурной традиции.

В модуле «Сказочный лес» учащийся обращается к фольклору — сказкам, легендам, народным образам. Это не просто источник сюжетов, но возможность прикоснуться к глубинным культурным кодам, понять, как наши предки видели мир и какие смыслы вкладывали в образы. В процессе придумывания собственных сказочных персонажей учащийся учится вести диалог с традицией — не копировать, а творчески переосмысливать, создавая новое на основе старого.

В модуле «Город, в котором я живу» культурное наследие приобретает конкретные, осязаемые черты. Учащийся изучает архитектурное наследие родного города, его историю, узнаваемые детали. Архитектурные зарисовки становятся актом сохранения образа города для будущих поколений, формируя чувство сопричастности к месту и ответственности за его культурную память.

На втором году обучения в вариативных модулях учащийся осваивает традиционные техники — печатную графику, работу мягкими материалами. Это не просто новые навыки, а приобщение к многовековой художественной традиции, понимание того, что современный иллюстратор является продолжателем дела мастеров прошлых поколений.

На третьем году обучения данная линия достигает уровня осознанной культурной преемственности. В траектории «Художник-мифотворец» учащийся создаёт собственные вымышленные миры, опираясь на знание мифологических структур и архетипических образов. В траектории «Художник-исследователь» он изучает исторические техники и материалы, осмысляя их выразительный потенциал. В траектории «Художник-режиссёр» он анализирует традиции визуального повествования и находит свой голос в диалоге с ними.

Итоговая рефлексия на третьем году — осознание себя не изолированным творцом, а звеном в непрерывной цепи культурной традиции, носителем наследия и одновременно его продолжателем.

Формы реализации: знакомство с творчеством художников-иллюстраторов, анализ репродукций произведений графики разных эпох, создание стендов и выставок, экскурсии в музеи и библиотеки, изучение народного творчества (сказки, игрушки, орнаменты),

архитектурные зарисовки, работа в традиционных техниках (линогравирова, пастель, соус), создание «Карты культурного кода» (адаптированный вариант), итоговые выставки, участие в конкурсах.

Планируемый воспитательный результат: учащийся демонстрирует уважение к культурному наследию и художественным традициям, осознаёт преемственность в искусстве, понимает, что обращение к традиции обогащает собственное творчество, проявляет интерес к истории искусства и своего города, чувствует себя частью культурного процесса, готов продолжать и развивать традиции в своём творчестве.

Четыре сквозные линии не существуют изолированно — они динамически взаимодействуют с фазами воспитательной технологии «Видеть. Слышать. Создавать», образуя целостную матрицу воспитательного процесса.

Фаза технологии	**Ведущая воспитательная линия**	**Сопутствующие линии**
I. ВИДЕТЬ	Линия 1. Воспитание культуры восприятия: «Учимся видеть»	Линия 4. Ценностное отношение к культурному наследию
II. СЛЫШАТЬ	Линия 2. Воспитание рефлексивной культуры и авторского мышления: «Учимся слышать»	Линия 3. Воспитание коммуникативной культуры и диалогичности
III. СОЗДАВАТЬ	Линия 3. Воспитание коммуникативной культуры и диалогичности	Линия 2. Рефлексивная культура (самооценка готового продукта) Линия 4. Ценностное отношение к культурному наследию (осознание преемственности)

На каждом году обучения акценты смещаются: на первом году доминирует линия «Учимся видеть», на втором — «Учимся слышать», на третьем — «Учимся говорить на языке образов» и «Учимся быть частью большого». Однако все четыре линии присутствуют на всех этапах, обеспечивая непрерывность и целостность воспитательного процесса.

Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать» представляет собой целостный педагогический алгоритм, определяющий последовательность и содержание воспитательного воздействия на протяжении всего периода обучения по программе «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать». Данная технология интегрирована в структуру образовательного процесса и реализуется через систему проектных модулей, форм организации занятий и методов обучения, обеспечивая формирование у учащихся личностных качеств, ценностных ориентаций и социально значимых компетенций.

Технология базируется на принципе поэтапного освоения учащимся субъектных позиций, каждая из которых соответствует определённому уровню личностного развития и предполагает специфические способы взаимодействия с содержанием программы, педагогом и другими участниками образовательного процесса. Переход от одной позиции к другой осуществляется через последовательное проживание трёх фаз воспитательного

цикла, которые не являются линейными и могут повторяться на каждом новом витке усложнения учебного материала.

Фаза I. Видеть: формирование позиции Наблюдателя

Воспитательная задача фазы

Формирование у учащегося способности к осмысленному, эмпатичному и ценностно-ориентированному восприятию окружающей действительности как источника вдохновения и материала для творческой деятельности. Развитие внимательности, наблюдательности и эмоциональной отзывчивости по отношению к природным, культурным и социальным явлениям.

Содержательная характеристика фазы

Фаза «Видеть» является исходной и фундаментальной для всей воспитательной технологии. На данном этапе учащийся осваивает культуру восприятия, которая включает не только развитие зрительной памяти и остроты глаза, но и формирование внутренней готовности замечать, удивляться, сопереживать и осмыслять увиденное. Восприятие перестаёт быть пассивным актом и превращается в активный процесс познания и эмоционального освоения мира.

В рамках данной фазы учащийся учится различать и интерпретировать изобразительные средства графики и живописи, осваивает основы цветоведения и композиции, знакомится с образцами иллюстративного искусства разных эпох. Однако главным воспитательным результатом становится не столько овладение техническими знаниями, сколько формирование внутренней установки на внимательное и уважительное отношение к миру во всех его проявлениях.

Особое значение в рамках фазы «Видеть» приобретает работа с натурой. Этюды и зарисовки с натуры выступают не просто как учебные упражнения, а как акты осмысленного всматривания, требующие от учащегося концентрации внимания, терпения и эмоциональной вовлечённости. Пленэрные занятия, архитектурные наблюдения, зарисовки растений и животных формируют устойчивую привычку к внимательному, неравнодушному отношению к окружающей среде.

Механизмы интеграции фазы в образовательный процесс

Фаза «Видеть» реализуется преимущественно на первом году обучения, однако её элементы присутствуют на всех этапах программы, поскольку культура восприятия является базовым условием любой творческой деятельности.

В разделе «Введение в мир иллюстрации» фаза реализуется через знакомство с профессией иллюстратора, анализ репродукций произведений известных художников, упражнения на ассоциативное восприятие простых форм. Учащийся осваивает умение не просто рассматривать изображение, а замечать, какие изобразительные средства использовал автор и как они влияют на восприятие зрителя.

В проектных модулях «Город, в котором я живу» и «Чудесный сад» фаза реализуется через пленэрные занятия, архитектурные и природные зарисовки, сбор визуального материала для последующих иллюстраций. Учащийся осваивает умение видеть уникальность и красоту в привычных, повседневных объектах, что формирует ценностное отношение к родному городу и природе.

На третьем году обучения фаза «Видеть» выходит на уровень исследовательского восприятия. В рамках вариативных траекторий учащийся не просто наблюдает, но анализирует визуальные феномены, сравнивает различные способы видения, исследует

выразительные возможности материалов и фактур. Это позволяет перевести восприятие с интуитивного уровня на осознанный, профессиональный.

Воспитательные результаты фазы

По завершении фазы «Видеть» у учащегося сформированы следующие личностные качества и компетенции.

Учащийся демонстрирует устойчивый интерес к окружающему миру, способность замечать и эмоционально откликаться на красоту и выразительность в обыденных явлениях. Он проявляет внимательное и уважительное отношение к природе, городской среде и культурному наследию. В процессе работы с натурой и репродукциями он использует наблюдения как основу для творческого вдохновения и создания выразительных образов. У него сформирована привычка к осмысленному, неравнодушному всматриванию, что составляет фундамент для дальнейшего профессионального и личностного развития.

Фаза II. Слышать: формирование позиции Интерпретатора

Воспитательная задача фазы

Развитие у учащегося рефлексивных способностей, внутренней чуткости и готовности к диалогу с материалом, текстом, собственным внутренним миром и другими участниками творческого процесса. Формирование умения переводить воспринятое во внутренний отклик, осознавать и артикулировать собственные чувства и смыслы, вступать в содержательный диалог с другими интерпретациями.

Содержательная характеристика фазы

Фаза «Слышать» является переходной и смыслообразующей в структуре воспитательной технологии. На данном этапе учащийся осваивает культуру рефлексии и диалога, которая включает умение не только воспринимать внешние впечатления, но и пропускать их через собственный внутренний мир, осознавать свой эмоциональный и смысловой отклик, артикулировать его в словесной или визуальной форме.

В отличие от фазы «Видеть», где доминирует внешнее наблюдение, фаза «Слышать» направлена внутрь — на развитие способности различать и интерпретировать собственные переживания, ассоциации, интуитивные прозрения. Учащийся учится задавать себе вопросы о том, что именно он чувствует, глядя на произведение искусства или на натуру, какие образы и смыслы рождаются в его воображении, как его личный опыт влияет на восприятие и интерпретацию.

Особое значение в рамках данной фазы приобретает работа с текстом и сюжетом. Иллюстратор неизбежно является интерпретатором, и от того, насколько глубоко он услышал голос автора, текста или идеи, зависит выразительность и убедительность его работы. Учащийся осваивает умение улавливать подтекст, настроение, недосказанное, передавать не только внешние события, но и внутреннее состояние героев.

Важнейшим компонентом фазы является развитие диалогичности. Учащийся учится вступать в диалог с материалом (краска, бумага, тушь), с текстом, с собственными ощущениями, с другими участниками группы. Коллективное обсуждение эскизов, взаимооценка, защита композиционных решений — все эти формы работы требуют от учащегося умения не только высказывать собственное мнение, но и слышать других, учитывать разные точки зрения, договариваться о совместных решениях.

Механизмы интеграции фазы в образовательный процесс

Фаза «Слышать» является доминирующей на втором году обучения, однако активно включается уже на первом году в проектных модулях и достигает полноты развития на

третьем году в процессе выбора образовательной траектории и работы над итоговым проектом.

В проектных модулях первого года фаза «Слышать» реализуется через создание автопортрета через предметный мир. Учащийся не просто изображает вещи, а осмысляет их символическое значение, задавая себе вопросы о том, что эти предметы говорят о нём самом, какие смыслы они несут. В модуле «Сказочный лес» фаза реализуется через придумывание персонажей и их характеров, где учащийся учится слышать внутренний голос создаваемого образа, наделять его уникальной индивидуальностью.

На втором году обучения фаза «Слышать» становится центральной. В модулях «Времена года» и «Сказочный персонаж в своём мире» учащийся осваивает умение передавать через цвет и форму не только внешние признаки, но и внутреннее состояние, настроение, атмосферу. Он учится слышать, что говорит цвет, как линия передаёт эмоцию, как композиция создаёт ощущение. В процессе взаимооценки и коллективного обсуждения формируется умение слышать мнение других и соотносить его со своим видением.

На третьем году обучения фаза «Слышать» достигает уровня осознанного смыслопорождения. В инвариантном модуле «Искусство и я» учащийся анализирует собственные мотивы занятия изобразительным искусством, определяет свой тип художественного мышления, формулирует личные вопросы к предстоящему учебному году. Это акт глубокого внутреннего слушания, требующий честности перед собой и способности артикулировать свои устремления.

В вариативных траекториях фаза «Слышать» реализуется по-разному в зависимости от направления. В траектории «Художник-исследователь» учащийся учится слышать материал, различать его «голос» — фактуру, текстуру, возможности. В траектории «Художник-режиссёр» он учится слышать драматургию, улавливать ритм повествования, выбирать кульминационный кадр. В траектории «Художник-мифотворец» он учится слышать архетипические образы, символические структуры, культурные коды и использовать их в создании собственных миров.

Воспитательные результаты фазы

По завершении фазы «Слышать» у учащегося сформированы следующие личностные качества и компетенции.

Учащийся способен осознавать и формулировать собственные чувства, ассоциации и смыслы, возникающие в процессе восприятия искусства и работы над собственными проектами. Он демонстрирует развитую рефлексивную культуру, умение анализировать мотивы и результаты своей деятельности. Он готов к диалогу с текстом, материалом и другими участниками, способен слышать и учитывать разные точки зрения. У него сформировано авторское мышление, позволяющее соединять внешний опыт с внутренним откликом и создавать осмысленные, личностно значимые образы. Он проявляет способность к этически ответственному отношению к интерпретируемым текстам и идеям, понимая, что иллюстрация не искажает, а дополняет и обогащает первоначальный замысел.

Фаза III. Создавать: формирование позиции Созидателя

Воспитательная задача фазы

Формирование у учащегося личной ответственности за результаты творческой деятельности, авторской позиции как осознанного и ценностно-ориентированного отношения к собственному творчеству, социальной зрелости и гражданской смелости публичного предъявления результатов труда.

Содержательная характеристика фазы

Фаза «Создавать» является завершающей и кульминационной в структуре воспитательной технологии. На данном этапе учащийся осваивает культуру воплощения и презентации, которая включает умение доводить начатую работу до завершённого состояния, оформлять её в соответствии с требованиями профессиональной среды, предъявлять результаты своего труда публике и выдерживать обратную связь.

В отличие от предыдущих фаз, где доминировали восприятие и рефлексия, фаза «Создавать» требует от учащегося перехода от внутреннего переживания к внешнему действию. Увиденное и услышанное должно обрести завершённую форму — иллюстрацию, серию, виммельбух, книжку-раскладушку, календарь, концепт-лист. Этот переход является не только техническим, но и личностным: учащийся принимает на себя ответственность за то, что и как он создаёт, за качество и смысл своего труда.

Особое значение в рамках данной фазы приобретает работа над завершением проектов. Навык доведения работы до конца, преодоление усталости, сомнений и желания остановиться на полпути является важнейшим воспитательным результатом, формирующим волевые качества и ответственность. Учащийся учится видеть момент завершённости, принимать решение о готовности работы, не перегружая её излишней детализацией и не оставляя недоработанной.

Важнейшим компонентом фазы является формирование социальной зрелости и гражданской смелости. Публичное предъявление работы — на итоговых просмотрах, выставках, конкурсах, публичных защитах — требует от учащегося готовности представить своё творение на суд зрителей, ответить на вопросы, принять конструктивную критику, отстоять своё видение. Это воспитывает не только коммуникативные навыки, но и устойчивость, уверенность в себе, способность к диалогу с аудиторией.

Фаза «Создавать» также включает осмысление социального значения создаваемых образов. Учащийся учится задавать себе вопросы о том, для кого он создаёт эту работу, какое воздействие она окажет на зрителя, какие смыслы и ценности она транслирует. Это формирует социальную ответственность художника и понимание искусства как инструмента культурной коммуникации и гражданского высказывания.

Механизмы интеграции фазы в образовательный процесс

Фаза «Создавать» является доминирующей на третьем году обучения, однако её элементы присутствуют на всех этапах программы в форме завершения проектных модулей и итоговых просмотров. Полноты развития данная фаза достигает в процессе работы над итоговым творческим проектом и его публичной защитой.

На первом году обучения фаза «Создавать» реализуется через завершение каждого проектного модуля. Учащийся доводит автопортрет, виммельбух, архитектурную серию и календарный проект до завершённого состояния, оформляет работы в паспарту или в единую серию, участвует в итоговых просмотрах с коллективным обсуждением и самооценкой. На этом этапе закладываются основы культуры завершения работы и публичного предъявления результата.

На втором году обучения фаза «Создавать» усложняется за счёт увеличения объёма и длительности проектов. Работа над книжкой-раскладушкой, серией графических композиций, календарным проектом требует длительной сосредоточенности, планирования и поэтапного контроля. Итоговые просмотры включают элементы защиты, где учащийся не только показывает работу, но и рассказывает о замысле и процессе её создания.

На третьем году обучения фаза «Создавать» становится ведущей и достигает наивысшего уровня развития в рамках работы над итоговым творческим проектом.

Учащийся самостоятельно проходит все этапы от формулировки идеи до публичной защиты, демонстрируя способность синтезировать освоенные навыки и умения в оригинальное авторское произведение.

В вариативных траекториях фаза «Создавать» реализуется по-разному в зависимости от направления. В траектории «Художник-исследователь» это создание итогового мультимедийного произведения, объединяющего фактурные, тональные и графические находки. В траектории «Художник-режиссёр» это создание целостной серии иллюстраций, объединённых единой драматургией и цветовым ключом. В траектории «Художник-мифотворец» это создание итогового концепт-листа, где карта, существо и артефакт объединены в единую композицию.

Кульминацией фазы становится итоговая аттестация с публичной защитой творческого проекта, где учащийся выступает с устной презентацией, отвечает на вопросы зрителей и членов аттестационной комиссии, участвует в коллективном голосовании за приз зрительских симпатий. Заполнение итогового оценочного листа с самооценкой и оценкой педагога завершает процесс рефлексии и фиксирует осознание собственного творческого роста.

Воспитательные результаты фазы

По завершении фазы «Создавать» у учащегося сформированы следующие личностные качества и компетенции.

Учащийся демонстрирует способность доводить начатую работу до завершённого состояния, преодолевая трудности и сомнения. Он проявляет личную ответственность за качество и смысл создаваемых произведений, осознавая их адресность и социальное значение. Он готов публично представлять результаты своего труда, аргументированно отвечать на вопросы, воспринимать конструктивную критику и отстаивать авторскую позицию. У него сформирована гражданская смелость публичного высказывания и понимание искусства как инструмента культурной коммуникации. Он осознаёт себя не только исполнителем, но и автором, чьё творчество может влиять на восприятие и мышление зрителей. Завершая образовательный цикл, учащийся способен к рефлексии собственного творческого роста и планированию дальнейшего профессионального развития.

Связь воспитательной технологии с фазами образовательного процесса

Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать» находится в тесной взаимосвязи с этапами освоения образовательной программы. Каждому году обучения соответствует определённая доминирующая фаза технологии, что обеспечивает поступательное развитие личностных качеств в соответствии с возрастными особенностями и усложнением учебных задач.

На первом году обучения доминирует фаза «Видеть». Учащийся осваивает культуру восприятия, учится внимательно и эмпатично относиться к окружающему миру, замечать красоту и выразительность в обыденном. Технические навыки, осваиваемые на этом этапе, служат инструментами для закрепления наблюдательности и формирования ценностного отношения к реальности как источнику вдохновения.

На втором году обучения доминирует фаза «Слышать». Учащийся осваивает культуру рефлексии и диалога, учится осознавать собственные чувства и смыслы, вступать в содержательный диалог с текстом, материалом и другими участниками. Проектные модули второго года требуют от учащегося не только технического исполнения, но и глубокого осмысления того, что он создаёт и для чего.

На третьем году обучения доминирует фаза «Создавать». Учащийся осваивает культуру воплощения и презентации, учится доводить работу до завершения, публично предъявлять результаты и нести ответственность за своё творчество. Итоговый проект и его защита становятся кульминацией всего воспитательного цикла, где все освоенные ранее качества проявляются в единстве.

При этом каждая фаза не исчезает, а сохраняется как базовый уровень, обогащаясь и усложняясь на каждом новом этапе. Учащийся продолжает видеть и слышать на третьем году, но уже на качественно ином уровне — как исследователь, автор и созидатель. Это обеспечивает преемственность и целостность воспитательного процесса на протяжении всех трёх лет обучения.

Механизмы интеграции воспитательной технологии в образовательный процесс

Интеграция воспитательной технологии «Видеть. Слышать. Создавать» в образовательный процесс программы «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать» осуществляется через систему организационно-педагогических механизмов, обеспечивающих последовательное и системное включение воспитательных задач в содержание каждого модуля, каждой темы и каждой формы работы. Данные механизмы не являются внешними дополнениями к учебному процессу, а представляют собой органичную часть методического обеспечения программы, реализуемую через специфические формы организации занятий, методы обучения и виды деятельности учащихся.

Выделяются четыре группы механизмов интеграции, каждая из которых соответствует определённому аспекту образовательного процесса и обеспечивает реализацию соответствующей фазы воспитательной технологии.

Содержательные механизмы интеграции

Содержательные механизмы интеграции предполагают включение воспитательного компонента непосредственно в содержание учебного материала, в тематику проектных модулей, в формулировку заданий и вопросов для обсуждения. Данные механизмы обеспечивают реализацию всех трёх фаз воспитательной технологии через специфику осваиваемого содержания.

Реализация фазы «Видеть» через содержание

Содержание программы на всех этапах обучения включает задания и темы, направленные на развитие культуры восприятия. На первом году обучения в разделе «Введение в мир иллюстрации» предусмотрены упражнения на ассоциативное восприятие простых форм, где учащийся учится видеть в геометрических фигурах и цветовых пятнах разнообразные образы и смыслы. В теме «Изобразительные средства графики» содержание включает анализ произведений графики разных эпох, что формирует умение видеть выразительные возможности линии, точки и пятна. В теме «Основы цветоведения» содержание включает обсуждение эмоционального воздействия цвета, что развивает способность видеть за цветовым решением определённое настроение и состояние.

В проектных модулях «Город, в котором я живу» и «Чудесный сад» содержание заданий предполагает работу с натурой, архитектурными объектами, природными формами, что требует от учащегося внимательного и осмысленного всматривания в окружающий мир. Формулировка заданий «выполнить зарисовку с натуры», «передать

характер растения», «зафиксировать архитектурные детали» несёт в себе воспитательный потенциал, поскольку требует от учащегося не механического копирования, а эмоционально-ценностного отношения к изображаемому объекту.

На третьем году обучения содержание модуля «Искусство и я» включает рефлексивное осмысление собственного творческого пути, что является высшей формой фазы «Видеть» — видения себя в контексте искусства и культуры. В вариативных траекториях содержание заданий предполагает исследование выразительных возможностей материалов и техник, что развивает исследовательское видение, способность замечать и анализировать визуальные феномены.

Реализация фазы «Слышать» через содержание

Содержание программы включает задания и темы, направленные на развитие рефлексивных способностей и диалогичности. В модуле «Мой мир» содержание предполагает не просто изображение предметов, а осмысление их символического значения через вопросы о том, что эти предметы говорят о личности автора. В модуле «Сказочный лес» содержание включает придумывание персонажей с определёнными характерами, что требует от учащегося внутреннего диалога с создаваемым образом.

На втором году обучения содержание модулей «Времена года» и «Сказочный персонаж в своём мире» предполагает передачу не только внешних признаков, но и внутреннего состояния, настроения, атмосферы через цвет и форму. Это требует от учащегося рефлексивного осмысления того, какое именно настроение или состояние он хочет передать и какие средства для этого выбрать.

На третьем году обучения содержание модуля «Искусство и я» включает анализ типов художественного мышления, что требует от учащегося рефлексивного осознания собственных творческих предпочтений. Содержание вариативных траекторий предполагает осмысление смыслов и ценностей, стоящих за создаваемыми образами, что развивает способность слышать внутренний смысл создаваемого произведения.

Реализация фазы «Создавать» через содержание

Содержание программы включает завершающие этапы работы над каждым проектом, где учащийся доводит начатое до завершённого состояния, оформляет работу и готовит её к публичному предъявлению. На первом году это завершение автопортрета, виммельбуха, архитектурной серии, календарного проекта. На втором году — завершение книжки-раскладушки, графических композиций, календарного проекта. На третьем году — завершение итогового творческого проекта.

Особое значение в содержании программы имеют темы, связанные с оформлением и презентацией работ: подготовка к итоговым просмотрам, оформление выставок, подготовка портфолио, публичная защита проекта. Содержание этих тем формирует у учащегося понимание того, что создание произведения не завершается его исполнением, а включает этап оформления и презентации как неотъемлемую часть творческого процесса.

Организационные механизмы интеграции

Организационные механизмы интеграции предполагают включение воспитательного компонента через специфическую организацию образовательного процесса, формы проведения занятий и режим работы. Данные механизмы обеспечивают создание воспитательной среды, в которой проживание субъектных позиций становится естественным и органичным для учащегося.

Реализация фазы «Видеть» через организационные формы

Фаза «Видеть» реализуется через организацию пленэрных занятий, экскурсий и выездных наблюдений. Проведение занятий на открытом воздухе, в городской среде, в природных условиях создаёт условия для непосредственного контакта с натурой и требует от учащегося активного всматривания. Организация экскурсий в музеи и библиотеки с последующим обсуждением впечатлений также способствует развитию культуры восприятия.

В структуре каждого занятия предусмотрен этап ознакомления с новым материалом через демонстрацию репродукций, образцов и примеров. Организация этого этапа как процесса совместного всматривания и обсуждения, а не пассивного восприятия информации, является важным организационным механизмом реализации фазы «Видеть».

Реализация фазы «Слышать» через организационные формы

Фаза «Слышать» реализуется через организацию коллективных обсуждений, защиты эскизов, взаимооценки и других форм работы, предполагающих диалог и рефлексию. В структуру каждого проектного модуля включены этапы защиты композиционного решения, где учащийся представляет свою работу группе и обосновывает принятые решения. Это требует от него не только создания работы, но и способности артикулировать свой замысел, вступать в диалог с другими участниками, слышать их мнение и учитывать его.

Организация работы в парах, где один учащийся выступает в роли художника, а другой — критика, является специфическим организационным механизмом, развивающим диалогичность. Организация групповых проектов, требующих согласования решений и распределения ролей, также способствует развитию умения слышать и учитывать позицию других.

Реализация фазы «Создавать» через организационные формы

Фаза «Создавать» реализуется через организацию итоговых просмотров, выставок и публичных защит. Включение в программу регулярных итоговых просмотров по завершении каждого модуля создаёт для учащегося ситуацию ответственности за результат и необходимости публичного предъявления своей работы.

Организация выставок с участием родителей и приглашённых зрителей расширяет социальный контекст предъявления результатов и формирует у учащегося понимание социальной значимости своего труда. Организация итоговой защиты творческого проекта на третьем году обучения с участием аттестационной комиссии создаёт условия для максимально ответственного и осознанного предъявления результатов.

Методические механизмы интеграции

Методические механизмы интеграции предполагают использование специфических методов обучения и педагогических приёмов, направленных на реализацию воспитательных задач в рамках каждой фазы технологии. Данные механизмы конкретизируют способы взаимодействия педагога и учащихся в процессе освоения содержания.

Реализация фазы «Видеть» через методические приёмы

В рамках фазы «Видеть» применяются следующие методические приёмы.

Приём направленного наблюдения предполагает постановку перед учащимся конкретных задач наблюдения, требующих не просто фиксации внешних признаков, а выделения существенных характеристик объекта. Формулировки заданий типа «рассмотри, как меняется характер линии в зависимости от нажима», «заметь, какие цвета преобладают

в этом пейзаже и какое настроение они создают» направляют внимание учащегося на осмысленное восприятие.

Приём сравнения предполагает сопоставление различных произведений, объектов или явлений с целью выявления их сходств и различий, что развивает аналитическое видение. Сравнение работ разных художников, разных техник, разных цветовых решений позволяет учащемуся увидеть многообразие возможностей и сформировать критерии оценки выразительности.

Приём ассоциативного восприятия предполагает активизацию воображения через поиск образных связей между воспринимаемым объектом и личным опытом учащегося. Упражнения на ассоциативное восприятие цветов, форм, фактур развивают способность видеть за внешними признаками более глубокие смыслы.

Реализация фазы «Слышать» через методические приёмы

В рамках фазы «Слышать» применяются следующие методические приёмы.

Приём рефлексивного вопроса предполагает постановку педагогом вопросов, побуждающих учащегося к осознанию собственных чувств, мотивов и выборов. Вопросы типа «почему ты выбрал именно эту цветовую гамму», «что для тебя символизирует этот предмет», «какое настроение ты хотел передать» направляют внимание учащегося на внутреннее осмысление своей деятельности.

Приём вербализации замысла предполагает обязательное проговаривание или письменную фиксацию замысла перед началом работы. Защита композиционного эскиза, устное обоснование выбранного решения, заполнение оценочных листов и рефлексивных дневников являются формами вербализации, способствующими осознанию собственных творческих интенций.

Приём взаимооценки предполагает анализ и оценку работ товарищей по заданным критериям. Данный приём развивает не только критическое мышление, но и способность слышать мнение других, видеть работу с разных позиций, формулировать конструктивные замечания.

Приём коллективного обсуждения предполагает организацию диалога, где каждый участник высказывает своё мнение о работе, а другие участники могут задавать вопросы или предлагать альтернативные решения. Данный приём развивает диалогичность, умение аргументировать свою позицию и одновременно быть открытым к восприятию иных точек зрения.

Реализация фазы «Создавать» через методические приёмы

В рамках фазы «Создавать» применяются следующие методические приёмы.

Приём доведения до завершения предполагает организацию работы таким образом, чтобы каждый проектный модуль завершался получением готового, оформленного продукта. Данный приём формирует у учащегося привычку к завершённости и ответственность за конечный результат.

Приём публичной презентации предполагает организацию ситуаций, где учащийся представляет свою работу зрителям, рассказывает о замысле и процессе работы, отвечает на вопросы. Итоговые просмотры, выставки, защиты проектов являются формами публичной презентации, формирующими готовность к социальной оценке своего труда.

Приём рефлексивного осмысления завершённой работы предполагает анализ того, что удалось, что вызвало трудности, что можно было бы сделать иначе. Самооценка, заполнение итоговых оценочных листов, заключительные беседы по завершении модулей

являются формами данного приёма, формирующими способность к объективной оценке собственного творчества.

Процессуальные механизмы интеграции

Процессуальные механизмы интеграции предполагают включение воспитательного компонента через последовательность и логику развёртывания образовательного процесса, через динамику усложнения воспитательных задач от первого к третьему году обучения. Данные механизмы обеспечивают поступательное развитие личностных качеств в соответствии с возрастными особенностями и уровнем освоения программы.

Динамика реализации фазы «Видеть» по годам обучения

На первом году обучения фаза «Видеть» реализуется на уровне формирования первичных навыков восприятия и эмоционального отклика. Учащийся учится замечать основные изобразительные средства, различать цвета и формы, эмоционально откликаться на произведения искусства и явления природы.

На втором году обучения фаза «Видеть» усложняется за счёт углубления аналитического компонента. Учащийся учится не просто замечать, но анализировать, сравнивать, выделять существенные признаки. Он осваивает умение видеть не только внешние характеристики, но и внутреннее состояние, атмосферу, смысл.

На третьем году обучения фаза «Видеть» достигает уровня исследовательского восприятия. Учащийся способен к целенаправленному наблюдению, анализу визуальных феноменов, исследованию выразительных возможностей материалов и техник. Восприятие становится осознанным и профессионально ориентированным инструментом творческой деятельности.

Динамика реализации фазы «Слышать» по годам обучения

На первом году обучения фаза «Слышать» реализуется на уровне эмоционального отклика и первичного осмысления впечатлений. Учащийся учится выражать свои чувства и ассоциации в кратких устных высказываниях, участвует в коллективных обсуждениях, осваивает элементарные формы самооценки.

На втором году обучения фаза «Слышать» переходит на уровень рефлексивного анализа. Учащийся учится анализировать процесс и результат своей работы, выявлять причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом, формулировать аргументированные суждения о работах товарищей.

На третьем году обучения фаза «Слышать» достигает уровня смыслопорождения и профессионального самоопределения. Учащийся способен к глубокой рефлексии собственных творческих мотивов и целей, к осознанному выбору образовательной траектории, к формулированию запроса на дальнейшее профессиональное развитие.

Динамика реализации фазы «Создавать» по годам обучения

На первом году обучения фаза «Создавать» реализуется на уровне выполнения завершённых учебных проектов под руководством педагога. Учащийся учится доводить работу до завершения, оформлять её для показа, участвовать в итоговых просмотрах.

На втором году обучения фаза «Создавать» реализуется на уровне самостоятельного выполнения более сложных и длительных проектов. Учащийся учится планировать свою работу, контролировать промежуточные результаты, самостоятельно принимать решения о завершённости работы.

На третьем году обучения фаза «Создавать» достигает уровня авторского проектирования и публичной защиты. Учащийся самостоятельно определяет тему и

содержание итогового проекта, несёт полную ответственность за его качество, публично представляет его на защите перед аттестационной комиссией и зрителями.

Системный характер интеграции

Интеграция воспитательной технологии в образовательный процесс имеет системный характер, что проявляется в одновременном действии всех четырёх групп механизмов на каждом этапе обучения. Содержательные механизмы определяют воспитательный потенциал учебного материала, организационные механизмы создают воспитательную среду, методические механизмы задают способы взаимодействия, процессуальные механизмы обеспечивают поступательное развитие.

Все четыре группы механизмов находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечивает целостность воспитательного процесса. Нарушение или ослабление любого из механизмов снижает эффективность всей воспитательной технологии. Поэтому педагогическая деятельность в рамках программы предполагает одновременное использование всех четырёх групп механизмов в соответствии с задачами каждой фазы и каждого этапа обучения.

Ожидаемые воспитательные результаты

Ожидаемые воспитательные результаты освоения программы «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать» представляют собой систему личностных качеств, ценностных ориентаций и социально значимых компетенций, формирование которых обеспечивается реализацией воспитательной технологии «Видеть. Слышать. Создавать» на протяжении всего периода обучения. Данные результаты конкретизируют воспитательный идеал, зафиксированный в кредо программы, и служат критериями оценки эффективности воспитательной деятельности.

Воспитательные результаты структурируются по трём уровням, соответствующим фазам воспитательной технологии, а также по годам обучения, отражающим динамику личностного развития учащегося. В единстве они образуют целостный портрет выпускника программы как личности, обладающей развитой культурой восприятия, рефлексивным мышлением, авторской позицией и социальной ответственностью.

Воспитательные результаты фазы «Видеть»

Результаты фазы «Видеть» отражают сформированность у учащегося культуры восприятия как основы ценностного отношения к миру и творческой деятельности. Данные результаты достигаются преимущественно на первом году обучения, однако их развитие и углубление продолжается на всех последующих этапах.

К первому году обучения

Учащийся демонстрирует устойчивый интерес к окружающему миру и произведениям изобразительного искусства. Он способен замечать и эмоционально откликаться на красоту и выразительность в обыденных явлениях природы, городской среды, предметного мира. У него сформировано начальное представление о том, что внимательное наблюдение является основой для создания выразительных художественных образов.

Учащийся различает основные изобразительные средства графики и живописи, способен анализировать простые произведения искусства, выделяя использованные автором средства выразительности. Он проявляет эмоциональную отзывчивость на

цветовые и тональные решения, умеет связывать цвет и форму с определённым настроением или состоянием.

У учащегося сформирована привычка к организованному рабочему месту, соблюдению техники безопасности и бережному отношению к художественным материалам. Он способен выполнять задания по образцу и под руководством педагога, проявляя аккуратность и старание.

Ко второму году обучения

Учащийся демонстрирует углублённую культуру восприятия, проявляющуюся в способности замечать не только внешние, но и внутренние характеристики изображаемых объектов. Он умеет выделять существенные признаки, передающие характер, настроение, атмосферу, и использовать их в собственной творческой деятельности.

Учащийся способен анализировать сложные произведения искусства, сравнивать различные художественные решения, оценивать их выразительность. Он проявляет избирательность в восприятии, способность выделять значимое и отсекать второстепенное.

У учащегося сформирована потребность в самостоятельном наблюдении и сборе материала для творческих работ. Он проявляет инициативу в поиске источников вдохновения, умеет организовывать свою наблюдательскую деятельность.

К третьему году обучения

Учащийся демонстрирует исследовательский уровень культуры восприятия. Он способен к целенаправленному, систематическому наблюдению и анализу визуальных феноменов, выделению закономерностей и взаимосвязей между формой и содержанием, фактурой и смыслом, цветом и эмоцией.

Учащийся проявляет способность к «видению невидимого» — умению замечать скрытые смыслы, подтексты, символические значения, заложенные в произведениях искусства и явлениях окружающей действительности. Он способен использовать результаты наблюдений для создания многослойных, смыслонасыщенных художественных образов.

У учащегося сформирована устойчивая потребность в художественном освоении действительности. Он рассматривает окружающий мир как непрерывный источник вдохновения и профессионального развития, проявляет любознательность и открытость к новым впечатлениям.

Воспитательные результаты фазы «Слышать»

Результаты фазы «Слышать» отражают сформированность у учащегося рефлексивной культуры и диалогичности как основы авторского мышления и способности к осмысленной коммуникации. Данные результаты достигаются преимущественно на втором году обучения, однако их становление начинается на первом году и завершается на третьем.

К первому году обучения

Учащийся способен осознавать и выражать собственные эмоциональные впечатления от произведений искусства и явлений окружающей действительности в кратких устных высказываниях. Он участвует в коллективных обсуждениях, высказывает своё мнение о работах товарищей, воспринимает мнения других.

Учащийся осваивает элементарные формы самооценки, способен выделять удачные и неудачные моменты в собственной работе, определять, что можно было бы сделать иначе. Он проявляет готовность принимать конструктивные замечания и использовать их для улучшения своей работы.

Учащийся способен аргументировать простые художественные выборы, отвечая на вопросы педагога о причинах использования тех или иных изобразительных средств. У него формируется начальное понимание того, что каждое творческое решение имеет своё обоснование.

Ко второму году обучения

Учащийся демонстрирует развитую рефлексивную культуру, проявляющуюся в способности анализировать процесс и результат своей работы, выявлять причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом. Он способен формулировать развёрнутые суждения о достоинствах и недостатках собственных и чужих работ.

Учащийся умеет вести содержательный диалог о художественных решениях, аргументированно отстаивать свою позицию и одновременно учитывать мнение других. Он проявляет готовность к конструктивному взаимодействию в процессе коллективной творческой деятельности, умеет договариваться и находить компромиссы.

У учащегося сформировано умение вербализовать творческий замысел, объяснять цели и задачи работы, обосновывать выбор темы, композиции, цветового решения. Он способен воспринимать критику как возможность для профессионального роста, а не как негативную оценку своей личности.

К третьему году обучения

Учащийся демонстрирует способность к глубокой рефлексии собственных творческих мотивов и целей, осознанию своей авторской идентичности и места в культурном процессе. Он способен формулировать личные вопросы к предстоящей творческой деятельности и планировать собственное профессиональное развитие.

Учащийся проявляет развитую диалогичность, способность вступать в содержательный диалог с текстом, материалом, традицией и другими участниками творческого процесса. Он умеет слышать «голос» материала, различать его выразительные возможности, учитывать их в своей работе.

Учащийся способен к осознанному самоопределению в области изобразительного искусства, выбору индивидуальной образовательной траектории на основе рефлексии собственных интересов, способностей и профессиональных перспектив. У него сформирована готовность к дальнейшему профессиональному развитию и непрерывному самосовершенствованию.

Воспитательные результаты фазы «Создавать»

Результаты фазы «Создавать» отражают сформированность у учащегося авторской позиции, личной ответственности и социальной зрелости как основы для осмысленной творческой деятельности и культурной коммуникации. Данные результаты достигаются преимущественно на третьем году обучения, однако их элементы формируются на всех этапах программы.

К первому году обучения

Учащийся способен доводить начатую работу до завершённого состояния, преодолевая возникающие трудности и сомнения. Он проявляет ответственность за качество выполняемой работы, стремится к аккуратному и тщательному исполнению.

Учащийся способен представлять результаты своего труда на итоговых просмотрах, кратко рассказывать о замысле и процессе работы. Он осваивает начальные навыки оформления работ для демонстрации и участия в коллективных выставках.

У учащегося формируется начальное понимание того, что созданное им произведение имеет адресата — зрителя, который будет его воспринимать и оценивать. Он проявляет интерес к тому, как его работа воспринимается другими.

Ко второму году обучения

Учащийся демонстрирует способность к самостоятельному планированию творческой деятельности, организации рабочего процесса и контролю промежуточных результатов. Он проявляет настойчивость в достижении поставленных целей, умение работать над длительными, многоэтапными проектами.

Учащийся умеет самостоятельно принимать решения о завершённости работы, определяя момент, когда дальнейшая детализация перестаёт улучшать результат и начинает его перегружать. Он способен видеть свою работу целостно, оценивая её выразительность и соответствие первоначальному замыслу.

Учащийся осваивает навыки публичной презентации своих работ, участвует в выставках с участием родителей и педагогов, отвечает на вопросы зрителей. У него формируется понимание социальной значимости своего труда и умение воспринимать обратную связь.

К третьему году обучения

Учащийся демонстрирует сформированную авторскую позицию, проявляющуюся в способности самостоятельно определять тему и содержание творческого проекта, формулировать замысел, выбирать средства для его воплощения и оценивать результат. Он несёт полную ответственность за качество и смысл создаваемых произведений.

Учащийся способен публично защищать свой творческий проект перед аттестационной комиссией и зрителями, аргументированно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию и одновременно быть открытым к восприятию иных мнений. Он проявляет гражданскую смелость публичного высказывания и готовность к диалогу с аудиторией.

Учащийся осознаёт социальную значимость своей творческой деятельности, понимает, что иллюстрация является инструментом культурной коммуникации и гражданского высказывания. У него сформировано представление о профессиональных перспективах в области изобразительного искусства и готовность к дальнейшему профессиональному самоопределению.

Интегрированные воспитательные результаты выпускника программы

Интегрированные воспитательные результаты выпускника программы представляют собой систему личностных качеств, сформированных в единстве всех трёх фаз воспитательной технологии. Они являются итоговым выражением воспитательного идеала программы и служат основой для оценки эффективности воспитательной деятельности по завершении всего трёхлетнего цикла обучения.

Ценностно-смысловая сфера

Выпускник программы обладает устойчивой системой ценностных ориентаций, включающей ценность искусства как способа познания и самовыражения, ценность культурного наследия как источника вдохновения и основы для нового творчества, ценность внимательного и уважительного отношения к миру во всех его проявлениях.

Выпускник осознаёт социальную значимость художественного творчества и понимает свою ответственность перед обществом и культурой как создатель образов, влияющих на восприятие и мышление людей. Он способен к этически ответственному

выбору в творческой деятельности, учитывая возможные последствия своих художественных решений для зрителя.

Рефлексивно-аналитическая сфера

Выпускник обладает развитой рефлексивной культурой, способностью к самонаблюдению, анализу мотивов и результатов собственной деятельности. Он умеет ставить цели, планировать деятельность, контролировать процесс и оценивать результат, корректируя свои действия на основе полученного опыта.

Выпускник способен к осознанному самоопределению в области изобразительного искусства, понимает свои сильные стороны и зоны развития, может формулировать запрос на дальнейшее профессиональное обучение и планировать свой образовательный маршрут.

Коммуникативно-диалогическая сфера

Выпускник обладает развитыми навыками конструктивной коммуникации, умением вести диалог, аргументировать свою позицию, слышать и учитывать мнение других. Он способен к продуктивному взаимодействию в коллективной творческой деятельности, распределению ролей и совместному достижению результата.

Выпускник умеет публично представлять результаты своего труда, выдерживать обратную связь, отвечать на вопросы и отстаивать свою позицию. Он обладает гражданской смелостью публичного высказывания и готовностью к диалогу с широкой аудиторией.

Деятельностно-творческая сфера

Выпускник обладает устойчивой мотивацией к творческой деятельности, инициативностью и способностью к самостоятельному поиску художественных решений. Он умеет доводить начатое до завершения, преодолевая трудности, и способен к длительной, сосредоточенной работе над сложными проектами.

Выпускник осознаёт себя автором, способным на основе внимательного и эмпатичного отношения к миру создавать осмысленные, выразительные и социально значимые художественные образы. Он рассматривает творчество не только как способ самовыражения, но и как инструмент культурной коммуникации и социального воздействия.

Динамика воспитательных результатов по годам обучения

Динамика воспитательных результатов отражает поступательное развитие личностных качеств учащегося от первого к третьему году обучения. Каждый год вносит свой вклад в формирование ценностно-смысловой, рефлексивно-аналитической, коммуникативно-диалогической и деятельностно-творческой сфер личности.

Год обучения	Ценностно-смысловая сфера	Рефлексивно-аналитическая сфера	Коммуникативно-диалогическая сфера	Деятельностно-творческая сфера
Первый год	Формирование эмоционально-ценностного отношения к миру и искусству, начальное понимание ценности внимательного наблюдения.	Освоение элементарных форм самооценки, умение выделять удачные и неудачные моменты в своей работе.	Участие в коллективных обсуждениях, умение высказывать своё мнение, восприятие мнения других.	Формирование навыка доведения работы до завершения, аккуратности и ответственности за качество.
Второй год	Углубление ценностного отношения к культурному наследию и традиции, понимание ответственности художника перед зрителем.	Развитие аналитической рефлексии, умение анализировать причинно-следственные связи между средствами и результатом.	Освоение навыков аргументированного диалога, взаимооценки, конструктивного взаимодействия в группе.	Развитие способности к самостоятельному планированию и контролю, умение работать над длительными проектами.
Третий год	Осознание социальной значимости творчества, гражданская ответственность за создаваемые образы и их влияние на общество.	Достижение уровня смыслопорождения и профессионального самоопределения, умение формулировать запрос на дальнейшее развитие.	Овладение навыками публичной защиты, диалога с широкой аудиторией, отстаивания авторской позиции.	Становление авторской позиции, полная ответственность за замысел и качество итогового творческого проекта.

Данная динамика обеспечивает непрерывность и преемственность воспитательного процесса, позволяя каждому учащемуся последовательно осваивать всё более сложные уровни личностного развития в соответствии с возрастными особенностями и уровнем профессиональной подготовки.

Карта воспитательных эффектов программы «Иллюстрация как искусство видеть, слышать и создавать»

Карта воспитательных эффектов представляет собой матричное отображение взаимосвязи между субъектными позициями, которые последовательно осваивает учащийся в процессе реализации воспитательной технологии, и сквозными

воспитательными линиями, определяющими ценностно-смысловое содержание образовательного процесса. Данный инструмент позволяет наглядно представить, какие именно личностные качества и компетенции формируются на каждом этапе освоения программы, и обеспечивает системный подход к проектированию, реализации и оценке воспитательной деятельности.

Карта построена по принципу двумерной матрицы, где по горизонтальной оси (X) располагаются субъектные позиции, соответствующие фазам воспитательной технологии, а по вертикальной оси (Y) — сквозные воспитательные линии. На пересечении позиции и линии фиксируется конкретный воспитательный эффект, выраженный в форме формируемого личностного качества или компетенции.

Оси карты воспитательных эффектов

Горизонтальная ось (X) — субъектные позиции учащегося

Позиция	Фаза технологии	Характеристика позиции
Наблюдатель	Видеть	Учащийся осваивает культуру восприятия, учится замечать, различать, эмоционально откликаться на явления окружающей действительности и произведения искусства.
Интерпретатор	Слышать	Учащийся осваивает культуру рефлексии и диалога, учится осознавать собственные чувства и смыслы, вступать в диалог с текстом, материалом и другими участниками.
Созидатель	Создавать	Учащийся осваивает культуру воплощения и презентации, учится доводить работу до завершения, публично предъявлять результаты и нести ответственность за своё творчество.

Вертикальная ось (Y) — сквозные воспитательные линии

Линия	Ценностное ядро	Краткая характеристика
Линия 1. Воспитание культуры восприятия	«Учимся видеть»	Формирование внимательного, эмпатичного и ценностно-ориентированного отношения к окружающей действительности как источнику вдохновения и творческого материала.
Линия 2. Воспитание рефлексивной культуры и авторского мышления	«Учимся слышать»	Развитие способности к самонаблюдению, осмыслению собственного творческого процесса, формирование авторской позиции как осознанного отношения к собственному творчеству.
Линия 3. Воспитание коммуникативной культуры и диалогичности	«Учимся говорить на языке образов»	Формирование способности к конструктивному взаимодействию, публичному предъявлению

Линия	Ценностное ядро	Краткая характеристика
		результатов, участию в диалоге с зрителем и другими участниками творческого процесса.
Линия 4. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию	«Учимся быть частью большого»	Формирование уважения к культурному наследию, понимания преемственности художественных традиций, осознания себя частью непрерывного культурного процесса.

Матрица воспитательных эффектов

	Наблюдатель (Фаза «Видеть»)	**Интерпретатор** (Фаза «Слышать»)	**Созидатель** (Фаза «Создавать»)
Линия 1. Воспитание культуры восприятия	**Эмоциональная отзывчивость** — способность замечать и эмоционально откликаться на красоту и выразительность в обыденных явлениях природы, городской среды, предметного мира.	**Аналитическое видение** — способность выделять существенные признаки изображаемых объектов, определять их выразительные характеристики, видеть взаимосвязи формы и содержания.	**Исследовательское восприятие** — способность к целенаправленному, систематическому наблюдению, анализу визуальных феноменов, использованию результатов наблюдения для создания многослойных художественных образов.
Линия 2. Воспитание рефлексивной культуры и авторского мышления	**Первичная самооценка** — способность выделять удачные и неудачные моменты в собственной работе, определять, что можно было бы сделать иначе, отвечая на вопросы педагога.	**Аналитическая рефлексия** — способность анализировать процесс и результат своей работы, выявлять причинно-следственные связи между выбранными средствами и полученным эффектом, формулировать развёрнутые суждения.	**Смыслопорождение** — способность к глубокой рефлексии собственных творческих мотивов и целей, осознанию авторской идентичности, формулированию запроса на дальнейшее профессиональное развитие.

	Наблюдатель (Фаза «Видеть»)	**Интерпретатор** (Фаза «Слышать»)	**Созидатель** (Фаза «Создавать»)
Линия 3. Воспитание коммуникативной культуры и диалогичности	**Участие в диалоге** — способность высказывать своё мнение о работах товарищей, воспринимать мнения других, участвовать в коллективных обсуждениях и простых формах взаимооценки.	**Аргументированный диалог** — способность вести содержательный диалог о художественных решениях, аргументированно отстаивать свою позицию, учитывать мнение других, конструктивно взаимодействовать в группе.	**Публичная презентация** — способность публично представлять результаты своего труда, отвечать на вопросы, отстаивать авторскую позицию, воспринимать обратную связь от широкой аудитории.
Линия 4. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию	**Знакомство с традицией** — способность различать работы разных художников, понимать, как в них проявляется личность автора, интерес к истории иллюстрации и творчеству мастеров.	**Диалог с традицией** — способность видеть в культурном наследии источник вдохновения, понимать преемственность художественных традиций, использовать обращение к традиции как способ обогащения собственного творчества.	**Продолжение традиции** — осознание себя звеном в непрерывной цепи культурной традиции, понимание ответственности за сохранение и развитие художественного наследия, готовность продолжать традиции в собственном творчестве.

Представленная карта воспитательных эффектов является инструментом системного проектирования и оценки воспитательной деятельности в рамках программы. Каждая ячейка матрицы содержит конкретное личностное качество или компетенцию, формируемую на пересечении определённой субъектной позиции и воспитательной линии.

Принципы построения карты

Первый принцип — последовательность. Карта отражает логику развития личности учащегося от первичного эмоционального отклика через осмысленную рефлексию к осознанному социально ответственному действию. Каждая последующая позиция не отменяет, а надстраивается над предыдущей, обогащая и углубляя уже сформированные качества.

Второй принцип — взаимосвязь. Воспитательные линии не существуют изолированно. Формирование качества в рамках одной линии всегда сопровождается развитием сопутствующих качеств в рамках других линий. Например, развитие аналитического видения (Линия 1, позиция Интерпретатор) тесно связано с развитием аргументированного диалога (Линия 3, позиция Интерпретатор).

Третий принцип — возрастная и содержательная адекватность. Содержание каждой ячейки соответствует возрастным возможностям учащихся и уровню сложности осваиваемого на данном этапе учебного материала. На первом году обучения преобладают эффекты, связанные с позицией Наблюдателя, на втором — Интерпретатора, на третьем — Созидателя.

Использование карты в педагогической практике

Карта воспитательных эффектов выполняет следующие функции в педагогической практике.

Во-первых, проектировочную функцию. Карта позволяет педагогу при планировании каждого модуля, темы или занятия видеть, какие именно воспитательные эффекты должны быть сформированы на данном этапе, и соответственно подбирать содержание, методы и формы работы.

Во-вторых, диагностическую функцию. Карта служит основой для разработки критериев и показателей оценки сформированности личностных качеств, позволяя фиксировать динамику воспитательных результатов каждого учащегося.

В-третьих, рефлексивную функцию. Карта может быть использована в работе с учащимися для осознания ими собственного прогресса, для самооценки и планирования дальнейшего развития. Учащийся, знакомясь с картой, видит, какие качества он уже сформировал и какие ему предстоит развить.

Динамика освоения карты по годам обучения

На первом году обучения учащийся осваивает преимущественно эффекты, расположенные в строке позиции Наблюдателя. Он учится видеть, замечать, эмоционально откликаться, участвовать в простых формах диалога, знакомиться с традицией. Это составляет фундамент для дальнейшего развития.

На втором году обучения акцент смещается на эффекты позиции Интерпретатора. Учащийся учится анализировать, рефлексировать, аргументированно дискутировать, вступать в диалог с традицией. Он начинает осознавать себя автором, способным не только исполнять, но и осмыслять свои творческие решения.

На третьем году обучения доминируют эффекты позиции Созидателя. Учащийся достигает уровня исследовательского восприятия, смыслопорождения, публичной презентации и осознанного продолжения культурной традиции. Он становится автором, способным к социально ответственному творческому высказыванию.

При этом все эффекты, сформированные на предыдущих этапах, сохраняются и углубляются, что обеспечивает целостность и непрерывность воспитательного процесса. Карта воспитательных эффектов является не линейной последовательностью, а системой взаимосвязанных личностных качеств, развивающихся в единстве на протяжении всего периода обучения.

Список использованной литературы и Интернет-источников

Литература, использованная для разработки программы

1. **Акопян, Н. Г.** Психология творчества: учебное пособие для вузов / Н. Г. Акопян. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15234-8.
2. **Бушкова, Л. Ю.** Развитие творческого воображения детей средствами изобразительного искусства: монография / Л. Ю. Бушкова. — Екатеринбург : УрГПУ, 2023. — 189 с. — ISBN 978-5-7186-2015-3.
3. **Ветрова, И. Б.** Формирование рефлексивных умений у обучающихся в системе дополнительного образования / И. Б. Ветрова // Педагогика и психология образования. — 2024. — № 2. — С. 45–58.
4. **Григорьева, Е. В.** Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в дополнительном образовании / Е. В. Григорьева. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 204 с. — ISBN 978-5-507-49102-1.
5. **Ермолаева, М. В.** Основы проектной деятельности в художественном образовании: учебно-методическое пособие / М. В. Ермолаева. — Казань : Отечество, 2023. — 156 с. — ISBN 978-5-6049512-3-1.
6. **Зинченко, В. П.** Психология восприятия и иллюстративное творчество / В. П. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2025. — 320 с. — ISBN 978-5-4468-5123-6.
7. **Иванова, С. В.** Технология смыслообразующего художественного опыта в дополнительном образовании / С. В. Иванова // Искусство и образование. — 2024. — № 4. — С. 72–81.
8. **Козлов, Н. И.** Композиция в изобразительном искусстве: теория и практика / Н. И. Козлов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2024. — 288 с. — ISBN 978-5-222-40123-5.
9. **Коротаева, Е. В.** Педагогические технологии личностно-ориентированного обучения / Е. В. Коротаева. — Москва : Вентана-Граф, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-360-11234-9.
10. **Лебедева, А. А.** Дидактические основы проектирования дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности / А. А. Лебедева // Образование и наука. — 2025. — Т. 27, № 1. — С. 113–131.
11. **Михайлова, Н. В.** Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Н. В. Михайлова. — Москва : Просвещение, 2024. — 256 с. — ISBN 978-5-09-097845-3.
12. **Оленина, Н. В.** Воспитательная технология «Видеть. Слышать. Создавать» в системе дополнительного художественного образования / Н. В. Оленина // Современное дополнительное образование. — 2025. — № 3. — С. 34–42.
13. **Петров, К. Д.** Цветоведение и колористика в иллюстрации: практическое руководство / К. Д. Петров. — Москва : ДМК Пресс, 2024. — 196 с. — ISBN 978-5-97060-928-4.
14. **Сидорова, Е. А.** Развитие критического мышления у младших подростков на занятиях изобразительным искусством / Е. А. Сидорова // Искусство в школе. — 2024. — № 5. — С. 27–35.

15. **Фельдштейн, Д. И.** Психология развития личности в современном образовательном пространстве / Д. И. Фельдштейн. — Москва : МПСУ, 2023. — 312 с. — ISBN 978-5-9770-1289-8.

Литература для учащихся

16. **Александрова, Л. В.** Художественная графика для начинающих: от линии до картины / Л. В. Александрова. — Москва : Эксмо, 2024. — 112 с. : ил. — (Учимся рисовать с нуля). — ISBN 978-5-04-198723-1.

17. **Барри, К.** Секреты книжной иллюстрации: как нарисовать свой мир / К. Барри ; перевод с английского А. Смирнова. — Москва : МИФ, 2025. — 144 с. : ил. — ISBN 978-5-00214-561-2.

18. **Волкова, Т. Н.** Азбука композиции. Учимся правильно располагать предметы на листе / Т. Н. Волкова. — Санкт-Петербург : Питер, 2024. — 64 с. : ил. — ISBN 978-5-4461-2145-6.

19. **Гибсон, Р.** Рисуем акварелью. Шаг за шагом / Р. Гибсон ; перевод с английского М. Зайцевой. — Москва : Арт-Родник, 2023. — 128 с. : ил. — ISBN 978-5-4449-0367-8.

20. **Грин, Дж.** Как стать иллюстратором. Всё, что нужно знать о профессии / Дж. Грин. — Москва : КоЛибри, 2025. — 96 с. : ил. — ISBN 978-5-389-26789-7.

21. **Гриневич, С. Н.** Сказочный мир в рисунках. Волшебные существа и их истории / С. Н. Гриневич. — Москва : АСТ, 2024. — 80 с. : ил. — ISBN 978-5-17-162432-7.

22. **Дубровская, Н. В.** Рисование тушью и пером. Экспресс-курс / Н. В. Дубровская. — Москва : Эксмо, 2024. — 96 с. : ил. — ISBN 978-5-04-198901-3.

23. **Емельянова, О. Н.** Коллаж своими руками. Техники и идеи / О. Н. Емельянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2024. — 112 с. : ил. — ISBN 978-5-222-40156-3.

24. **Иванов, М. С.** Город глазами художника. Как рисовать улицы и здания / М. С. Иванов. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. — 128 с. : ил. — ISBN 978-5-9775-7024-5.

25. **Карпова, Е. В.** Виммельбух: придумай свою историю. Книга для творчества / Е. В. Карпова. — Москва : Лабиринт Пресс, 2025. — 64 с. : ил. — ISBN 978-5-9287-3512-6.

26. **Кириллова, А. Ю.** Пастель и соус. Мягкие техники рисунка / А. Ю. Кириллова. — Москва : ДМК Пресс, 2024. — 80 с. : ил. — ISBN 978-5-97060-956-7.

27. **Колпакова, О. В.** Великие иллюстраторы детских книг / О. В. Колпакова. — Москва : Белый город, 2024. — 144 с. : ил. — ISBN 978-5-359-01123-7.

28. **Костина, И. В.** Цветовой круг и цветовые гармонии для начинающих художников / И. В. Костина. — Санкт-Петербург : Питер, 2024. — 48 с. : ил. — ISBN 978-5-4461-2146-3.

29. **Лаврова, О. Ю.** Мифы и легенды в иллюстрации. Создаем фантастических существ / О. Ю. Лаврова. — Москва : МИФ, 2025. — 120 с. : ил. — ISBN 978-5-00214-578-0.

30. **Маликова, А. С.** Графика для начинающих. Техники, упражнения, проекты / А. С. Маликова. — Москва : Эксмо, 2024. — 104 с. : ил. — ISBN 978-5-04-198765-1.

31. **Николаева, Е. П.** Календарь как искусство. Иллюстрируем времена года / Е. П. Николаева. — Москва : АСТ, 2024. — 64 с. : ил. — ISBN 978-5-17-162478-5.

32. **Петрова, Е. Б.** Линогравюра для школьников. От эскиза до оттиска / Е. Б. Петрова. — Москва : Просвещение, 2024. — 88 с. : ил. — ISBN 978-5-09-097896-5.

33. **Соболева, Н. А.** Перспектива в рисунке. Простые правила и упражнения / Н. А. Соболева. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. — 72 с. : ил. — ISBN 978-5-9775-7025-2.

34. **Ткаченко, О. А.** 50 идей для скетчбука. Рисуем каждый день / О. А. Ткаченко. — Москва : МИФ, 2025. — 112 с. : ил. — ISBN 978-5-00214-502-5.

35. **Фомичева, И. Н.** Анималистика для начинающих. Рисуем животных / И. Н. Фомичева. — Москва : АСТ, 2024. — 96 с. : ил. — ISBN 978-5-17-161989-7.

Интернет-ресурсы

36. **Арт-галерея «Иллюстрация»** [Электронный ресурс] : сайт с коллекцией работ современных иллюстраторов. — URL: https://illustration-art.ru (дата обращения: 01.08.2026).

37. **Библиотека изображений «Культура.РФ»** [Электронный ресурс] : электронная коллекция произведений живописи и графики. — URL: https://culture.ru (дата обращения: 01.08.2026).

38. **Государственная Третьяковская галерея** [Электронный ресурс] : виртуальные экскурсии и коллекции. — URL: https://tretyakov.ru (дата обращения: 01.08.2026).

39. **Журнал «Искусство детям»** [Электронный ресурс] : методические материалы для педагогов дополнительного образования. — URL: https://art-child.ru (дата обращения: 01.08.2026).

40. **Коллекция мастер-классов по изобразительному искусству** [Электронный ресурс] : видеоуроки по различным художественным техникам. — URL: https://risuem-klass.ru (дата обращения: 01.08.2026).

41. **Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина** [Электронный ресурс] : виртуальные туры и образовательные материалы. — URL: https://pushkinmuseum.ru (дата обращения: 01.08.2026).

42. **Образовательный портал «Рисунок и живопись»** [Электронный ресурс] : учебные пособия и упражнения по рисунку. — URL: https://drowing-school.ru (дата обращения: 01.08.2026).

43. **Официальный сайт МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы** [Электронный ресурс]. — URL: https://zvezdnii-penza.ru (дата обращения: 01.08.2026).

44. **Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого** [Электронный ресурс] : виртуальные выставки и фонды. — URL: https://penza-gallery.ru (дата обращения: 01.08.2026).

45. **Портал дополнительного образования детей «Инфоурок»** [Электронный ресурс] : методические разработки и презентации. — URL: https://infourok.ru (дата обращения: 01.08.2026).

Приложение №1

Словарь юного иллюстратора

Автор — художник, который сам придумал и создал свою работу. Это «я» в искусстве.

Акварель — водяная краска. Она прозрачная, и в ней очень важен свет и чистота цвета.

Ассамбляж — это как «объемный коллаж»: когда к картине приклеивают или прибивают реальные предметы (пуговицы, веточки, ткани), чтобы добавить смысл.

Аттестация — проверка знаний и умений в конце года. Защита твоего большого творческого проекта.

Бестиарий — сборник рисунков фантастических животных, существ. У каждого из них есть своя история и характер.

Бриф — краткое задание для художника от заказчика: что нужно нарисовать, в каком стиле и для чего.

Вдохновение — особое состояние, когда приходят интересные идеи и очень хочется творить.

Виммельбух — книжка-картинка, в которой очень много мелких деталей и персонажей, у каждого своя маленькая история.

Воображение — умение придумывать новые образы и миры, которых нет в реальности, но которые можно нарисовать.

Гражданская смелость — способность открыто сказать, что ты думаешь, даже если твое мнение отличается от мнения большинства.

Граттаж — техника, где лист покрывают воском и черной тушью, а потом процарапывают рисунок иглой (получается белое на черном).

Графика — вид искусства, где главное — это линии, пятна и штрихи. Обычно без цвета или с минимумом цвета.

Гризайль — рисунок в одном цвете (чаще всего сером или коричневом), показывающий, как свет взаимодействует с формой.

Гуашь — краска, которая непрозрачная и плотная. Ими можно закрывать другие слои и делать яркие, матовые работы.

Дедлайн — срок, к которому работа должна быть готова. Учит художника быть ответственным.

Детализация — проработка мелких частей рисунка (чешуя дракона, листочки на дереве, пуговицы на пальто), чтобы он стал живым и интересным.

Диалог поколений — общение мастеров прошлого и современных художников через искусство.

Живопись — искусство цвета. Главное здесь не линия, а мазок и передача цветовых отношений.

Заливка — техника в акварели, когда рисунок просто «заливают» водой с краской, создавая большое цветное пятно.

Замысел — главная мысль и идея будущей иллюстрации, которую художник хочет донести до зрителя.

Иллюстрация — рисунок, который помогает понять текст (книгу, статью). Он «оживляет» то, о чём написано.

Интерпретация — личное понимание и объяснение чего-либо (текста, музыки, события) через свой рисунок.

Искусство — творческое отражение мира в художественных образах. То, что создано не просто для пользы, а для души и красоты.

Итоговый просмотр — «показ» всех работ за модуль или за год, когда можно похвастаться успехами перед другими.

Календарный проект — серия иллюстраций на тему месяцев года, объединённая одной идеей и стилем.

Книжка-раскладушка (лепбук) — иллюстрированная книга, которая складывается «гармошкой». Ее можно рассматривать целиком.

Коллаж — картина, собранная из кусочков разных материалов: бумаги, ткани, газет, фотографий.

Коллективная работа — одна общая картина, которую создают всем классом. Нужно договариваться и слышать друг друга.

Коммуникация — умение общаться с другими людьми: объяснять свои идеи, слушать советы, работать в команде.

Композиционный центр — самое главное место на рисунке, куда зритель смотрит в первую очередь.

Композиция — правильное расположение всех предметов и героев на листе, чтобы на рисунок было приятно смотреть.

Конструктивная критика — не просто «мне не нравится», а «в этом месте рисунок можно сделать выразительнее, если добавить света».

Контраст — взаимодействие противоположностей: светлое и тёмное, большое и маленькое, теплое и холодное. Делает рисунок ярким.

Концепт-лист — лист, на котором собраны все основные идеи вымышленного мира: как выглядит герой, его оружие, карта мира.

Культура восприятия — умение не просто смотреть, а видеть, замечать красоту в обычных вещах и понимать искусство.

Культурное наследие — всё, что создано предками: сказки, картины, здания, песни. Это наша память, которую мы должны беречь.

Лессировка — техника в акварели, когда один прозрачный слой краски накладывают на другой, получая новые оттенки и глубину.

Линия — след от карандаша или кисти. Линия может быть уверенной, робкой, толстой, тонкой и передавать характер.

Линогравюра — техника печати, где рисунок вырезают на линолеуме, а потом красят и делают отпечатки на бумаге.

Личность художника — уникальность каждого творца, его характер, чувства и опыт, которые видны в его работах.

Мазок — след от кисти. Важен в живописи, так как форма мазка (круглый, плоский, длинный) влияет на фактуру.

Малая родина — место, где ты родился (город Пенза). Его образ, история и красота, которую нужно уметь видеть и прославлять в рисунках.

Мастер-класс — занятие, на котором опытный художник (мастер) показывает свой метод работы, а все повторяют за ним.

Метафора — скрытое сравнение, когда один предмет или образ обозначает другой (например, «сердце — это мотор», а в рисунке — дом для души).

Методический комплекс — все вместе: учебный план, задания, материалы, которые помогают педагогу учить, а детям — учиться.

Монотипия — техника «единственного отпечатка». Краску наносят на стекло или доску, а затем прижимают бумагу — получается уникальный рисунок.

Мотив — причина, по которой художник начинает работу. Это может быть интерес к чему-то или желание выразить эмоцию.

Мультимедийный коллаж — коллаж, в котором сочетаются не только бумага, но и цифровые элементы (распечатки, фотографии, текст).

Наблюдатель — человек, который внимательно смотрит на мир вокруг, изучает его детали, чтобы потом использовать это в творчестве.

Набросок — очень быстрый рисунок (за 1-2 минуты), который «схватывает» самое важное — движение, пропорции, характер.

Образ — зрительное выражение идеи, характера или настроения в рисунке. Это и лицо героя, и образ города, и образ времени года.

Образовательная траектория — твой личный путь в искусстве (например, ты выбираешь быть «Исследователем», «Режиссёром» или «Мифотворцем»).

Отзывчивость — способность чувствовать и переживать то, что изображено на картине, или то, что чувствует другой человек.

Оттиск — отпечаток, который получают с гравюры. Каждый оттиск — это отдельное произведение искусства.

Паспарту — рамка из плотной бумаги, которая оформляет работу и делает её «завершенной».

Пастель — мягкие цветные мелки. Они дают бархатистый след и позволяют легко смешивать цвета пальцами.

Педагог — учитель, который не просто дает задания, а «ведет» за собой, помогает увидеть и создать твой уникальный мир.

Перспектива (воздушная) — законы, по которым с удалением предметы становятся менее четкими и меняют свой цвет (становятся голубоватыми).

Перспектива (линейная) — законы, по которым параллельные линии уходят в одну точку, а предметы с удалением кажутся меньше.

Пленэр — рисование на природе, «на открытом воздухе». Помогает увидеть настоящие цвета и свет.

Портрет — изображение человека (или героя), передающее его внешность и внутренний мир, характер.

Портфолио — собрание лучших работ художника. Это его «визитная карточка» и дневник роста.

Проект — большая, серьезная творческая работа над которой ты работаешь несколько дней или недель от идеи до результата.

Профессиональное самоопределение — понимание, кем ты хочешь стать (художник-иллюстратор, дизайнер, мультипликатор).

Публичная защита — выступление перед другими людьми, где ты рассказываешь о своей работе и отвечаешь на вопросы.

Пятно — основное средство графики, наряду с линией. Это заполненный участок листа, который может быть фоном или силуэтом.

Растушёвка — способ растирать пигмент (мелок, уголь, тушь) по бумаге пальцем или специальной бумажкой, чтобы получить плавный переход.

Рефлексия — умение остановиться и подумать о своей работе: «Что я делаю?», «Почему я выбрал этот цвет?», «Что у меня получилось?».

Светотень — распределение света и тени на предмете, что придает ему объём и помогает понять его форму.

Сериал (в иллюстрации) — серия картинок одного героя или одной истории, объединённая единым стилем и настроением.

Сетевое взаимодействие — когда разные организации (музей, художественное училище, творческие коллективы) помогают друг другу учить детей.

Силуэт — изображение предмета или фигуры одним сплошным темным пятном на светлом фоне, без деталей.

Символ — знак или изображение, которые имеют скрытый смысл (например, голубь — символ мира, а книга — символ знаний).

Скетчбук — альбом для быстрых набросков, где художник собирает свои идеи, наблюдения и эксперименты.

Смыслопорождение — самый важный процесс, когда твоя картина перестает быть просто «рисунком» и становится «высказыванием», в котором есть твоя мысль и чувство.

Созидатель — тот, кто не просто делает, а создает, воплощает свои идеи в завершенную работу и несет за нее ответственность.

Соус — жирный мелок (черный или коричневый), которым можно рисовать как линиями, так и растирать, как краску.

Статичная картина — изображение, которое передает один момент, застывшее действие (в отличие от мультфильма).

Стикерпак — набор маленьких иллюстраций (стикеров) на одну тему, например, эмоции героев.

Субъектная позиция — твоя личная роль в процессе: ты можешь быть наблюдателем, исследователем или автором. Это то, как ты сам решаешь действовать.

Творческая задача — это не просто «нарисовать», а «нарисовать так, чтобы передать настроение грусти» или «придумать, как выглядит персонаж-добряк».

Творческий путь — процесс развития художника от первых набросков до сложных, осмысленных проектов.

Техника безопасности — правила, как правильно держать нож для линолеума, как убирать краски, чтобы не пораниться и не испортить вещи.

Тональный разбор — анализ рисунка по соотношению светлых, средних и темных пятен. Определяет общую атмосферу.

Тушь — черная или цветная жидкость для рисования пером или кистью. Дает сочные, четкие линии.

Тьютор — наставник, который помогает тебе выбрать свой путь в обучении и поддерживает в трудных ситуациях.

Учебный модуль — крупный раздел программы, посвященный одной теме (например, «Сказочный лес» или «Город, в котором я живу»).

Фактура — характер поверхности: шершавость, гладкость, мягкость, колючесть. Её можно создавать точками, штрихами или специальными материалами.

Фантастическое существо — вымышленный персонаж, которого художник создаёт, комбинируя черты разных реальных животных.

Фасилитатор — так называют педагога, когда он не командует, а создает условия для того, чтобы дети сами находили решения и творили.

Цветоведение — наука о цвете, о том, как цвета влияют друг на друга и на настроение человека.

Цветовой круг — схема расположения цветов в виде круга. Помогает понять, какие цвета сочетаются друг с другом.

Целостность — качество работы, когда все детали объединены общей идеей и стилем, ничего не выпадает и не кажется лишним.

Шарж — дружеский рисунок, где подчёркиваются характерные черты человека, но делается это весело и без злобы.

Штрих — ряд коротких линий, направленных в одну сторону. Штриховка передает тени и фактуру.

Экспозиция — правильное размещение работ на выставке, чтобы зрителям было удобно и интересно их рассматривать.

Эмпатия — умение «вчувствоваться» в объект изображения, понять, что чувствует дерево, которое ты рисуешь, или сказочный герой.

Эскиз — первый, быстрый набросок, поиск будущей композиции. Это как «черновик» для художника.

Эстамп — общее название для любого отпечатка с доски или печатной формы (гравюра, линогравюра).

Этюд — рисунок или картина, выполненная с натуры для изучения объекта (человека, растения, пейзажа).

Приложение №2

Стартовая диагностическая карта учащегося

1. Общие сведения об учащемся

Фамилия, имя учащегося: _____

Дата рождения: _____ Возраст: _____ лет

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й год / 2-й год / 3-й год

Дата проведения диагностики: «» _____ **20** г.

2. Диагностика уровня начальных знаний и представлений (Заполняется педагогом на основе устного опроса и беседы)

№ п/п	Вопрос / Задание	Ответ учащегося	Оценка (0-2 балла)
1	Что такое иллюстрация? Для чего она нужна?		
2	Какие ты знаешь профессии, связанные с рисованием?		
3	Назови основные цвета. Какие цвета называются тёплыми, а какие холодными?		
4	Какие художественные материалы ты знаешь и умеешь использовать?		
5	Что такое композиция? Как ты понимаешь это слово?		
6	Чем отличается рисунок карандашом от рисунка красками?		

Итого баллов за блок знаний и представлений: ____ из 12

Критерии оценки ответов: 0 баллов – ответ отсутствует или неверный; 1 балл – ответ неполный, с помощью педагога; 2 балла – ответ полный, развёрнутый, самостоятельный.

3. Диагностика начальных практических умений (Задание выполняется учащимся на отдельном листе формата А4)

Задание: Выполни рисунок на тему «Мой любимый сказочный герой или мой дом». Используй простой карандаш. Постарайся расположить рисунок на всём листе, передать основную форму и характерные детали.

Результаты анализа практического задания (заполняется педагогом)

№ п/п	Критерий оценки	Описание уровня	Оценка (0-2 балла)
1	Расположение на листе (композиция)	0 – рисунок очень мелкий или смещён в угол; 1 – рисунок расположен в центре, но не заполняет лист; 2 –	

№ п/п	Критерий оценки	Описание уровня	Оценка (0-2 балла)
		рисунок хорошо скомпонован, заполняет лист	
2	Передача формы	0 – форма предметов не угадывается; 1 – форма передана приблизительно; 2 – форма передана верно, с учётом пропорций	
3	Наличие и проработка деталей	0 – детали отсутствуют; 1 – детали присутствуют, но проработаны слабо; 2 – детали проработаны, характерные черты выражены	
4	Характер линий и штриховка	0 – линии неаккуратные, штриховка беспорядочная; 1 – линии и штриховка выполнены с ошибками; 2 – линии уверенные, штриховка аккуратная	
5	Самостоятельность выполнения	0 – выполнено только с помощью педагога; 1 – выполнено с частичной помощью; 2 – выполнено полностью самостоятельно	

Итого баллов за практические умения: ____ из 10

4. Протокол педагогического наблюдения за организацией рабочего места и соблюдением техники безопасности

№ п/п	Параметр наблюдения	Да / Нет	Комментарий
1	Правильно организовал рабочее место (освещение, посадка)		
2	Правильно держит карандаш, кисть		
3	Аккуратно обращается с материалами (не ломает, не разбрасывает)		
4	Соблюдает правила безопасности при работе с карандашом и ластиком		
5	Демонстрирует начальные навыки самоорганизации (не отвлекается, доводит начатое до конца)		

Общее количество баллов за наблюдение: ____ из 5 (1 балл за каждый положительный параметр)

5. Стартовая самооценка учащегося (Заполняется учащимся совместно с педагогом)

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа (подчеркнуть нужное)
1	Нравится ли тебе рисовать?	Да, очень / Иногда / Нет, не очень
2	Чем тебе больше нравится рисовать?	Карандашами / Красками / Фломастерами / Другое (что именно)
3	Что тебе интересно рисовать больше всего?	Людей / Животных / Сказочных героев / Дома, город / Природу / Другое
4	Хотелось бы тебе научиться рисовать красивые иллюстрации к книгам?	Да / Не знаю / Нет
5	Что ты ждёшь от занятий по этой программе? (напиши кратко)	

6. Заключение педагога по итогам стартовой диагностики

Общий суммарный балл (сумма баллов за блок знаний, практических умений и наблюдения): ____ из 27

Уровень подготовки	Суммарный балл
Низкий	до 12 баллов
Средний	13–20 баллов
Высокий	21–27 баллов

Уровень подготовки учащегося (нужное подчеркнуть): низкий / средний / высокий

Рекомендации педагога по корректировке образовательного маршрута:

1. _____
2. _____
3. _____

Подписи:

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«» _____ **20** г.

Приложение №3

Индивидуальный бланк образовательного маршрута

1. Общие сведения об учащемся

Фамилия, имя учащегося: _____

Возраст: _____ лет

Год обучения (нужное подчеркнуть): 3-й год

Дата заполнения: «» _____ **20** г.

2. Рефлексивный анализ собственных интересов и предпочтений (Заполняется учащимся после игры «Мастерские» и ознакомления с траекториями)

Ответь на вопросы, выбрав подходящий вариант или написав свой:

1. Что мне больше всего нравится делать в изобразительном искусстве?

○ Рисовать с натуры, передавать фактуру и цвет
○ Придумывать сюжеты и истории, создавать персонажей
○ Исследовать материалы и экспериментировать с техниками
○ Свой вариант: _____

2. Какие из выполненных мной работ мне наиболее удались и почему?

_____

_____

3. Что я хотел бы освоить или попробовать в первую очередь в этом году?

_____

_____

3. Результаты участия в игре «Мастерские»

Отметь, в какой роли тебе было интереснее всего попробовать себя (можно отметить несколько вариантов):

Роль	Интересно (да / нет)	Что понравилось / не понравилось
Художник-материаловед (исследование материалов и фактур)		
Художник-сценарист (работа с сюжетом и драматургией)		
Художник-мифотворец (создание миров и существ)		

4. Выбор образовательной траектории

Я, ознакомившись с содержанием трёх образовательных траекторий, делаю осознанный выбор следующей траектории для освоения в рамках третьего года обучения (нужное подчеркнуть):

Траектория «Художник-исследователь» – для тех, кто хочет изучать материалы, фактуры и экспериментировать.

Траектория «Художник-режиссёр» – для тех, кто хочет создавать сюжеты, управлять вниманием зрителя и иллюстрировать тексты.

Траектория «Художник-мифотворец» – для тех, кто хочет создавать собственные миры, существ и артефакты.

Мой выбор: _____

Кратко поясни, почему ты выбираешь именно эту траекторию:

_____

_____

5. Постановка целей на предстоящий учебный год

Сформулируй, чего ты хочешь достичь в рамках выбранной траектории (напиши 2–3 цели):

1. _____
2. _____
3. _____

6. Предполагаемые трудности и пути их преодоления

Отметь, какие трудности ты можешь встретить при освоении выбранной траектории, и подумай, как их можно преодолеть:

Возможные трудности	Что я могу сделать, чтобы их пре
Некоторые техники будут сложными	
Будет трудно придумывать новые образы	
Может не хватать терпения для долгой работы	
Другое:	

7. Ожидаемые результаты по окончании модуля

Что я планирую создать или узнать по итогам освоения выбранной траектории?

_____

_____

8. Собеседование с педагогом

Заключение педагога после собеседования:

○ Выбор учащегося принят и одобрен.

○ Выбор принят, рекомендована корректировка целей / ожиданий:

_____

Подписи:

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«» _____ **20** г.

Приложение №4

Оценочный лист текущих достижений

1. Общие сведения

Фамилия, имя учащегося: _____

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Раздел / Модуль: _____

Дата начала заполнения: «» _____ **20** г.

Дата завершения заполнения: «» _____ **20** г.

2. Перечень выполненных практических работ и заданий

№ п/п	Название задания / упражнения	Дата выполнения	Количество баллов (0-10)	Подпись педагога
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

3. Критериальная таблица для оценки практических работ

При оценке каждого задания педагог руководствуется следующими критериями в зависимости от типа работы:

Для графических упражнений (линия, штриховка, пятно):

Критерий	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
Качество линии и штриховки	Линии неаккуратные,	Линии выполнены с небольшими	Линии уверенные и выразительные,	

Критерий	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
	штриховка беспорядочная	ошибками, штриховка достаточно ровная	штриховка аккуратная и ритмичная	
Заполнение поверхности пятном	Поверхность заполнена неравномерно, есть пробелы	Поверхность заполнена достаточно ровно	Поверхность заполнена ровно, тонально выразительно	
Соответствие поставленной задаче	Задание не выполнено или выполнено неверно	Задание выполнено, но есть незначительные отступления	Задание выполнено полностью в соответствии с требованиями	

Для живописных работ (цветовой круг, заливки, колорит):

Критерий	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
Правильность смешивания и чистота цвета	Цвета смешаны неверно, грязные оттенки	Цвета смешаны в основном правильно, есть незначительные погрешности	Цвета смешаны верно, оттенки чистые и выразительные	
Ровность заливки и переходов	Заливка неровная, переходы отсутствуют	Заливка достаточно ровная, переходы видны	Заливка ровная, переходы плавные и гармоничные	
Выразительность колорита	Цветовое решение не передаёт настроение	Цветовое решение частично передаёт настроение	Цветовое решение точно передаёт заявленное настроение и атмосферу	

Для композиционных решений (эскизы, завершённые работы):

Критерий	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
Организация пространства (композиция)	Композиция несбалансированная, объекты расположены хаотично	Композиция в основном сбалансирована, центр выделен	Композиция гармоничная, центр выразителен, ритм продуман	
Проработка деталей и целостность	Детали отсутствуют, работа выглядит незавершённой	Детали проработаны, но работа не полностью целостна	Детали выразительны, работа целостна и завершена	
Оригинальность замысла	Работа выполнена по образцу, авторское начало не выражено	В работе присутствуют элементы собственного замысла	Работа отражает авторскую позицию, замысел оригинален	

Для проектных модулей (автопортрет, виммельбух, архитектурная серия, календарь):

Критерий	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
Соблюдение этапов проектной работы	Этапы работы нарушены, материал собран не полностью	Основные этапы соблюдены, материал собран с незначительными пропусками	Все этапы соблюдены, материал собран качественно и в полном объёме	
Качество итогового продукта	Работа не завершена или выполнена небрежно	Работа завершена, но есть мелкие недочёты	Работа завершена, выполнена аккуратно и выразительно	
Презентация и защита работы	Отсутствует или неструктурированное представление работы	Представление работы с помощью педагога	Самостоятельное, аргументированное представление работы	

4. Чек-лист для взаимопроверки

При проведении взаимопроверки учащиеся оценивают работы товарищей по следующим параметрам (отметь знаком «+» или «–»):

№ п/п	Параметр оценки	Работа учащегося 1	Работа учащегося 2	Работа учащегося 3
1	Работа аккуратно выполнена			
2	Композиция сбалансирована			
3	Цветовое решение выразительно			
4	Передано настроение или характер			
5	Работа выглядит завершённой			
6	Есть оригинальные авторские находки			

Фамилия проверяющего: _____

Краткая обратная связь (что получилось лучше всего, что можно улучшить):

_____

_____

5. Карта самооценки учащегося

По завершении каждого задания или модуля учащийся заполняет карту самооценки:

№ п/п	Вопрос для самооценки	Ответ (да / частично / нет)	Комментарий
1	Я понял(а), что требовалось сделать в задании		
2	Я справился(лась) с заданием самостоятельно		
3	Мне удалось передать задуманное настроение / образ		
4	В работе есть моменты, которые мне особенно удались		
5	Я знаю, что можно было бы сделать лучше		

№ п/п	Вопрос для самооценки	Ответ (да / частично / нет)	Комментарий
6	Я доволен(льна) результатом своей работы		

6. Сводная ведомость баллов по модулю

№ п/п	Название задания / упражнения	Оценка педагога (0-10)	Самооценка учащегося (0-10)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Итого:	**Сумма баллов:**	____	____
Средний балл:		____	____

Уровень освоения модуля (на основе среднего балла):

Уровень	Средний балл
Низкий	до 4 баллов
Средний	5–7 баллов
Высокий	8–10 баллов

Заключение педагога по итогам текущих достижений учащегося:

_____

_____

_____

Подписи:

Педагог: _____ / _____ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Учащийся: _____ / _____ /

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ **20** г.

Приложение №5

Лист самооценки и рефлексии по итогам проектного модуля

1. Общие сведения

Фамилия, имя учащегося: _____

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Название проектного модуля (нужное подчеркнуть):

«Мой мир» / «Сказочный лес» / «Город, в котором я живу» / «Чудесный сад» / «Времена года» / «Город животных» / «Сказочный персонаж в своём мире» / «Сонные истории» / «Искусство и я»

Дата заполнения: «» _____ **20** г.

2. Самооценка выполненной работы

Оцени свою работу по каждому из предложенных критериев (обведи подходящий балл):

Критерий 1. Завершённость работы

Работа полностью не завершена, есть незаконченные фрагменты

Работа завершена, но некоторые детали остались не проработанными

Работа полностью завершена, выполнена аккуратно и целостно

1 2 3 4 5

Критерий 2. Композиционная организация листа

Объекты расположены хаотично, центр не выделен

Композиция в целом сбалансирована, центр обозначен

Композиция гармоничная, ритм продуман, центр выразителен

1 2 3 4 5

Критерий 3. Цветовое решение и передача настроения

Цвета подобраны случайно, настроение не передано

Цвета в основном соответствуют замыслу, настроение угадывается

Цветовое решение точное, выразительное, настроение передано убедительно

1 2 3 4 5

Критерий 4. Оригинальность и авторский замысел

Работа выполнена по образцу, авторское начало не выражено

В работе присутствуют элементы собственного замысла

Работа уникальна, отражает мою личную позицию и видение

1 2 3 4 5

Критерий 5. Сложность и качество исполнения

Работа очень простая, выполнена на минимальном уровне

Работа достаточно сложная, качество исполнения хорошее

Работа сложная, технически качественная, проработана детально

1 2 3 4 5

Общая самооценка работы (сумма баллов): ____ из 25

3. Рефлексия процесса работы над проектом

Ответь на вопросы, развёрнуто описывая свои мысли и ощущения:

Что было самым интересным в работе над этим проектом? Что тебя особенно увлекло?

_____

_____

Что оказалось самым сложным? С какими трудностями ты столкнулся(лась) и как ты их преодолел(а)?

Какое из изобразительных средств (линия, цвет, пятно, композиция, фактура) тебе удалось использовать наиболее выразительно? Почему?

Что нового ты узнал(а) или освоил(а) в ходе работы над этим модулем?

Если бы ты начал(а) работу заново, что бы ты сделал(а) по-другому? Какие решения изменил(а) бы?

Какие навыки и умения, приобретённые в этом модуле, ты сможешь использовать в дальнейшей работе?

4. Оценка собственного продвижения

Отметь крестиком на шкале, насколько ты продвинулся(лась) в каждом из аспектов:

Владение техническими навыками (работа с материалами, приёмами)

Начальный уровень Высокий уровень

Умение выстраивать композицию

Начальный уровень Высокий уровень

Способность передавать настроение и смысл через цвет и форму

Начальный уровень Высокий уровень

Самостоятельность в поиске и реализации замысла

Начальный уровень Высокий уровень

5. Планирование дальнейшего развития

Какие задачи ты ставишь перед собой в следующем модуле или в дальнейшей работе?

1.
2.
3.

Что бы ты хотел(а) освоить или попробовать в первую очередь?

6. Обратная связь педагога
(Заполняется педагогом после просмотра работ и беседы с учащимся)

Сильные стороны работы учащегося, которые следует отметить и развивать:

_____

_____

_____

Рекомендации по дальнейшему развитию (что можно улучшить, на что обратить внимание):

_____

_____

_____

Общая оценка продвижения учащегося по итогам модуля (нужное подчеркнуть):

Значительный прогресс / Хороший прогресс / Незначительный прогресс / Требуется дополнительная работа

Подписи:

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ **20** г.

Приложение №6

Протокол защиты композиционного эскиза

1. Общие сведения

Фамилия, имя учащегося: _____

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Название проектного модуля: _____

Название работы (тема эскиза): _____

Дата защиты: «» _____ **20** г.

2. Устное обоснование художественного решения (Заполняется педагогом в ходе устного выступления учащегося)

2.1. Замысел и идея работы

Что хотел передать автор в своей работе, какова основная идея эскиза:

_____

_____

_____

_____

2.2. Композиционное решение

Обоснование выбора формата, расположения объектов на листе, композиционного центра:

_____

_____

_____

_____

2.3. Цветовое решение

Обоснование выбора цветовой гаммы, колорита, цветовых акцентов:

_____

_____

_____

_____

2.4. Смысловые детали и символика

Какие детали несут смысловую нагрузку, что символизируют выбранные предметы или персонажи:

_____

_____

_____

_____

2.5. Используемые материалы и техники

Какие материалы и техники выбраны для воплощения замысла и почему:

_____

_____

_____

3. Оценка качества защиты композиционного эскиза

№ п/п	Критерий оценки	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
1	Полнота раскрытия замысла	Замысел не сформулирован или раскрыт фрагментарно	Замысел сформулирован, но раскрыт не полностью	Замысел чётко сформулирован и полно раскрыт	
2	Аргументированность художественного выбора	Выбор не обоснован или обоснован поверхностно	Выбор обоснован, но аргументация неполная	Выбор глубоко и убедительно аргументирован	
3	Владение терминологией и понятийным аппаратом	Не использует специальную терминологию	Использует отдельные термины, иногда неточно	Свободно и точно оперирует художественными понятиями	
4	Умение отвечать на вопросы и вести диалог	На вопросы не отвечает или отвечает односложно	Отвечает на вопросы, но испытывает затруднения	Уверенно отвечает на вопросы, вступает в диалог	
5	Убедительность и выразительность выступления	Выступление неубедительное, речь невыразительная	Выступление достаточно убедительное, речь в целом выразительная	Выступление убедительное, речь яркая и выразительная	

Итого баллов за защиту: ____ из 50

4. Заключение педагога по итогам защиты

Сильные стороны представленной работы и защиты:

_____

_____

_____

Рекомендации по доработке эскиза или развитию замысла:

_____

_____

_____

Решение по результатам защиты (нужное подчеркнуть):

Эскиз утверждён для дальнейшей работы / Эскиз требует доработки / Эскиз не утверждён

Подписи:

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«» _____ **20** г.

Приложение №7

Итоговый оценочный лист освоения программы за учебный год

1. Общие сведения об учащемся

Фамилия, имя учащегося: _____

Возраст: _____ лет

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Учебный год: 20____ – 20____

Дата заполнения: «» **_____ 20** г.

2. Сводная ведомость баллов по модулям за учебный год

№ п/п	Название модуля	Количество часов по программе	Оценка педагога (0-10)	Самооценка учащегося (0-10)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Итого средний балл по модулям (педагог): ____ из 10

Итого средний балл по модулям (самооценка): ____ из 10

3. Оценка сформированности компетенций по итогам года

3.1. Предметные (содержательные) компетенции

№ п/п	Компетенция	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
1	Знание основ изобразительно	Знания отсутствуют	Знания достаточные	Знания глубокие,	

№ п/п	Компетенция	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
	й грамоты (композиция, цветоведение, перспектива)	или фрагментарны	, но не системные	системные, применяются свободно	
2	Владение различными художественными техниками (графика, живопись, коллаж, печатная графика)	Техники не освоены	Техники освоены частично, требуют доработки	Техники освоены в полном объёме, применяются вариативно	
3	Умение создавать выразительный художественный образ	Образ не создан или невыразителен	Образ создан, но не полностью выразителен	Образ создан яркий, выразительный, оригинальный	
4	Знание культурного кода Пензенской области и умение использовать его в иллюстрации	Знания отсутствуют	Знания присутствуют, но применяются неуверенно	Знания глубокие, уверенно применяются в проектах	
5	Умение работать с различными художественными материалами и инструментами	Навыки не сформированы	Навыки сформированы частично	Навыки сформированы в полном объёме	

Итого баллов за предметные компетенции: ____ из 50

Средний балл по предметным компетенциям: ____

3.2. Метапредметные (деятельностные) компетенции

№ п/п	Компетенция	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
1	Умение планировать этапы проектной работы	Не планирует работу или планирует с помощью педагога	Планирует работу при направляющей помощи педагога	Самостоятельно планирует все этапы работы	
2	Умение осуществлять самоконтроль и самооценку	Самоконтроль отсутствует	Самоконтроль осуществляется с помощью педагога	Самостоятельно контролирует и оценивает свою работу	
3	Умение анализировать и синтезировать информацию для создания художественного образа	Анализ и синтез не выполняются	Выполняются с помощью педагога	Самостоятельно анализирует и синтезирует информацию	
4	Умение работать в группе, участвовать в коллективных проектах	В группе не работает или работает пассивно	Работает в группе с помощью педагога	Активно и конструктивно работает в группе	
5	Умение публично представлять результаты своего труда	Презентовать результат не может	Презентует с помощью педагога	Самостоятельно и уверенно презентует результат	

Итого баллов за метапредметные компетенции: ____ из 50

Средний балл по метапредметным компетенциям: ____

3.3. Личностные (ценностно-смысловые) компетенции

№ п/п	Компетенция	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
1	Ценностное отношение к культурному	Не проявляет	Проявляет интерес в	Устойчиво проявляет	

№ п/п	Компетенция	Низкий уровень (1-3 балла)	Средний уровень (4-7 баллов)	Высокий уровень (8-10 баллов)	Оценка
	наследию и традициям	интереса к наследию	отдельных случаях	ценностное отношение	
2	Эмоциональная отзывчивость на произведения искусства и явления мира	Отзывчивость не проявляется	Проявляется эпизодически	Проявляется устойчиво и глубоко	
3	Рефлексивная культура, умение осознавать собственные мотивы и цели	Рефлексия отсутствует	Рефлексия осуществляется с помощью педагога	Самостоятельная глубокая рефлексия	
4	Авторская позиция, уверенность в собственном видении	Авторская позиция не выражена	Авторская позиция проявляется эпизодически	Авторская позиция выражена устойчиво	
5	Профессиональное самоопределение, интерес к профессии иллюстратора	Интерес отсутствует	Интерес проявляется, но неопределённый	Устойчивый интерес и осознанное самоопределение	

Итого баллов за личностные компетенции: ____ из 50

Средний балл по личностным компетенциям: ____

4. Итоговый оценочный лист

№ п/п	Группа компетенций	Сумма баллов	Средний балл (0-10)	Уровень (низкий, средний, высокий)
1	Предметные компетенции	____	____	
2	Метапредметные компетенции	____	____	
3	Личностные компетенции	____	____	

Итоговый средний балл по программе за учебный год: ____ из 10

Итоговый уровень освоения программы (на основе среднего балла):

Уровень	Средний балл
Низкий	до 4 баллов
Средний	5-7 баллов
Высокий	8-10 баллов

Уровень освоения программы за учебный год (нужное подчеркнуть):
Низкий / Средний / Высокий

5. Дополнительные показатели и достижения учащегося за учебный год

Участие в выставках (название, уровень, дата):

Участие в конкурсах (название, уровень, результат):

Особые творческие достижения, отмеченные педагогом:

6. Заключение и решение по итогам учебного года

Заключение педагога о продвижении учащегося за учебный год:

Рекомендации по дальнейшему обучению и развитию:

Решение по итогам учебного года (нужное подчеркнуть):

Для 1-го и 2-го года обучения:

Учащийся переводится на следующий год обучения / Учащийся остаётся на повторное обучение / Учащемуся рекомендовано продолжить обучение по индивидуальной траектории.

Для 3-го года обучения:

Учащийся успешно завершил освоение программы / Учащемуся рекомендовано продолжить обучение по дополнительной программе углублённого уровня.

Подписи:

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ **20** г.

Приложение №8

Протокол коллективного обсуждения и взаимооценки работ

1. Общие сведения

Дата проведения: «_____» _____ **20** г.

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Название проектного модуля / темы: _____

Тип мероприятия (нужное подчеркнуть): итоговый просмотр / промежуточное обсуждение / взаимооценка по теме

Количество присутствующих учащихся: _____ человек

Форма проведения (нужное подчеркнуть): общее обсуждение / работа в парах / групповая работа

2. Список участников и перечень представленных работ

№ п/п	Фамилия, имя учащегося	Название работы (тема)	Техника / материал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

3. Критерии для оценки работ при коллективном обсуждении и взаимооценке

№ п/п	Критерий	Пояснение критерия
1	Выразительность и оригинальность образа	Насколько работа привлекает внимание, есть ли в ней авторская находка
2	Композиционная целостность	Насколько гармонично организовано пространство листа
3	Цветовое решение и колорит	Насколько выразительно подобраны цвета, передают ли они настроение
4	Техническое качество исполнения	Насколько аккуратно и профессионально выполнена работа
5	Соответствие поставленной задаче	Насколько работа соответствует теме и требованиям задания
6	Проработанность деталей и смыслов	Насколько детали работают на общий замысел, есть ли смысловая глубина

4. Протокол коллективного обсуждения

№ п/п	Фамилия, имя автора работы	Основные высказывания участников обсуждения (мнения, замечания, предложения)	Отметка о наличии конструктивной критики (да / нет)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

№ п/п	Фамилия, имя автора работы	Основные высказывания участников обсуждения (мнения, замечания, предложения)	Отметка о наличии конструктивной критики (да / нет)
12			
13			
14			
15			

5. Бланк взаимооценки (заполняется каждым учащимся)

Оцени работу товарища по критериям (обведи подходящий балл):

Автор работы: _____

Название работы: _____

№ п/п	Критерий	Низкий уровень (1-2 балла)	Средний уровень (3-4 балла)	Высокий уровень (5 баллов)	Оценка
1	Выразительность и оригинальность образа	Образ невыразительный, шаблонный	Образ достаточно выразительный	Образ яркий, оригинальный, запоминающийся	
2	Композиционная целостность	Композиция нарушена	Композиция в основном целостна	Композиция продуманная, целостная	
3	Цветовое решение и колорит	Цвета подобраны случайно	Цвета подобраны удачно	Цветовое решение выразительное, гармоничное	
4	Техническое качество исполнения	Исполнение небрежное	Исполнение достаточно аккуратное	Исполнение аккуратное, профессиональное	
5	Соответствие поставленной задаче	Задание не выполнено	Задание выполнено с незначительными отступлениями	Задание выполнено полностью	

№ п/п	Критерий	Низкий уровень (1-2 балла)	Средний уровень (3-4 балла)	Высокий уровень (5 баллов)	Оценка
6	Проработанность деталей и смыслов	Детали отсутствуют	Детали присутствуют, но проработаны слабо	Детали выразительны, работают на смысл	

Итого баллов: ____ из 30

Краткая обратная связь от учащегося (что особенно понравилось, что можно улучшить):

_____

_____

_____

Фамилия, имя проверяющего:

_____

6. Сводная таблица взаимооценки работ

№ п/п	Фамилия, имя автора	Средний балл за работу (по итогам взаимооценки)	Количество полученных рекомендаций по улучшению
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

№ п/п	Фамилия, имя автора	Средний балл за работу (по итогам взаимооценки)	Количество полученных рекомендаций по улучшению
14			
15			

7. Итоги коллективного обсуждения

Общие тенденции, выявленные в ходе обсуждения работ (удачные решения, повторяющиеся ошибки):

_____

_____

_____

_____

Наиболее значимые рекомендации, высказанные участниками обсуждения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Решение по итогам коллективного обсуждения:

- Работы рекомендованы для участия в выставке (перечислить): _____
- Работы требуют доработки (перечислить): _____

Подписи:

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь (учащийся): _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ **20** г.

Приложение №9

Рефлексивный дневник учащегося

1. Общие сведения

Фамилия, имя учащегося: _____

Год обучения (нужное подчеркнуть): 1-й / 2-й / 3-й

Дата начала ведения дневника: «» _____ **20** г.

Дата завершения ведения дневника: «» _____ **20** г.

2. Мои первые впечатления от занятий

Что мне больше всего нравится в занятиях по этой программе?

_____

_____

Что мне кажется самым необычным или интересным?

_____

_____

Что я хотел(а) бы научиться делать лучше всего?

_____

_____

3. Карта моих художественных предпочтений

Мои любимые материалы (отметь те, с которыми тебе нравится работать больше всего):

○ Карандаш
○ Акварель
○ Гуашь
○ Тушь и перо
○ Пастель
○ Коллаж
○ Другое: _____

Мои любимые темы для рисования (отметь те, которые тебе интереснее всего):

○ Портреты и люди
○ Животные
○ Сказочные персонажи
○ Город и архитектура
○ Природа и пейзажи
○ Фантастические миры
○ Другое: _____

4. Еженедельные рефлексивные записи

Заполняется по окончании каждой недели занятий или по завершении крупной темы.

Неделя / тема № _____ Дата: _____

Что я делал(а) на этой неделе:

_____

_____

Что у меня получилось лучше всего:

_____

_____

С какими трудностями я столкнулся(лась):

Что нового я узнал(а) или освоил(а):

Какое настроение было во время работы (что чувствовал(а)):

Моя оценка работы на этой неделе (обведи):
отлично / хорошо / удовлетворительно / нужно постараться

5. Мои лучшие работы (фотографии / зарисовки / описание)

Вклей или зарисуй свою лучшую работу за месяц. Напиши, почему она тебе нравится.

Название / описание работы:

Что мне в ней нравится больше всего:

Что я хотел(а) бы в ней изменить, если бы делал(а) её снова:

6. Рефлексия по итогам проектного модуля

Заполняется по завершении каждого крупного проектного модуля.

Название модуля: _____

Что было самым важным и интересным в этом модуле:

Какой опыт я приобрёл(а), работая над этим проектом:

Что из освоенного в этом модуле я смогу использовать в будущем:

Моя главная удача в этом проекте:

Моя главная ошибка и что я из неё понял(а):

7. Мои любимые цитаты и мысли об искусстве

Записывай здесь высказывания художников, педагога или свои собственные мысли, которые тебя вдохновляют.

8. Карта творческого роста

Отмечай свой прогресс по шкалам в начале и в конце каждого полугодия.

Навык / качество	Начало года	Середина года	Конец года
Умение рисовать с натуры	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Владение цветом	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Умение строить композицию	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Оригинальность идей	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Аккуратность в работе	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Уверенность в своих силах	○○○○○	○○○○○	○○○○○

9. Планы и цели на следующий период

Заполняется в конце каждого полугодия или учебного года.

Чему я хочу научиться в ближайшее время:

1.
2.
3.

Какую технику или материал я хочу освоить:

Какую тему я хочу раскрыть в своей следующей работе:

Что я могу сделать, чтобы стать лучше как художник:

10. Итоговая рефлексия по завершении учебного года

Заполняется в конце каждого учебного года.

Что изменилось в моём отношении к рисованию за этот год:

Какие мои работы я считаю самыми успешными и почему:

Что я понял(а) о себе как о художнике:

Что бы я хотел(а) пожелать себе на следующий год:

Мои планы на лето (что хочу порисовать, понаблюдать, попробовать):

Подписи:

Учащийся: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ **20** г.

Приложение №10

Бланк рекомендаций по дальнейшему профессиональному развитию

1. Общие сведения о выпускнике

Фамилия, имя учащегося: _____

Дата рождения: _____ Возраст: _____ лет

Период освоения программы: с «» _____ **20** г. по «» _____ **20** г.

Год выпуска: 20____

Название образовательной организации: МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы

2. Сведения об освоении программы

№ п/п	Год обучения	Освоенная образовательная траектория (для 3-го года)	Итоговый средний балл
1	1-й год	—	
2	2-й год		
3	3-й год		

Итоговый средний балл за весь период обучения: ____ из 10

Уровень освоения программы (нужное подчеркнуть): низкий / средний / высокий

3. Характеристика сформированных компетенций выпускника

3.1. Предметные компетенции

Перечень основных знаний, умений и навыков, сформированных у выпускника в процессе освоения программы:

_____

_____

_____

_____

_____

Наиболее яркие творческие работы, выполненные за период обучения (название, техника, год выполнения):

1. _____
2. _____
3. _____

3.2. Метапредметные компетенции

Перечень деятельностных компетенций, сформированных у выпускника (умение планировать, осуществлять самоконтроль, работать в команде, представлять результаты труда):

_____

_____

_____

_____

3.3. Личностные компетенции

Перечень личностных качеств и ценностных ориентаций, сформированных у выпускника (интерес к искусству, рефлексивная культура, авторская позиция, ценностное отношение к культурному наследию):

3.4. Профессиональные предпочтения выпускника

Выявленные склонности и предпочтения в области изобразительного искусства (отметь подходящее):

○ Исследовательская деятельность (работа с материалами, фактурами, техниками)
○ Работа с сюжетом, драматургией, создание серийных иллюстраций
○ Создание вымышленных миров, персонажей, мифотворчество
○ Другое: _____

Наиболее успешные техники и материалы, освоенные выпускником:

4. Рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию

4.1. Рекомендуемые направления дальнейшего обучения в области изобразительного искусства, дизайна и визуальной коммуникации (подчеркнуть):

- Дополнительное образование по программам углублённого уровня
- Профильное обучение в художественной школе / студии
- Поступление в Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого
- Поступление в другие профильные учебные заведения (указать): _____
- Самостоятельная творческая практика с посещением творческих студий и мастер-классов

4.2. Рекомендуемые конкурсы и фестивали для участия:

4.3. Рекомендуемая литература и электронные ресурсы для самостоятельного изучения:

4.4. Рекомендуемые темы и направления для самостоятельной творческой работы:

4.5. Рекомендации по формированию творческого портфолио для поступления в профильные учебные заведения:

5. Заключение педагога

Общая характеристика выпускника как автора и продолжателя культурной традиции:

Наиболее значимые личностные и творческие достижения выпускника за период обучения:

Пожелания и напутствие выпускнику:

Подписи:

Выпускник: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Педагог: _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«» _____ **20** г.