

Управление образования администрации Кемеровского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной»

Принята на заседании
методического совета
от «24» апреля 2023г.
Протокол №3

Утверждаю:

Директор МБОУ ДО

«ЦДОД им. В. Волошиной»

И.П.Чередова

от «02» мая 2023г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ДИЗАЙН КОСТЮМА»**

Возраст учащихся: 9-16 лет

Срок реализации: 3 года

Разработчик:

Безрукова Екатерина Александровна,
педагог дополнительного образования

г.Кемерово, 2023

Содержание

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка.....	3
1.2. Цель и задачи программы.....	7
1.3. Содержание программы первого года обучения.....	8
1.4. Содержание программы второго года обучения.....	27
1.5. Содержание программы третьего года обучения.....	45
1.6. Планируемые результаты.....	57

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график.....	60
2.2. Условия реализации программы.....	60
2.3. Формы контроля.....	61
2.4. Оценочные материалы.....	62
2.5. Методические материалы.....	73
2.6. Список литературы для педагогов.....	74
2.7. Список литературы для учащихся.....	76

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн костюма» имеет художественную направленность и составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании Российской Федерации» (далее ФЗ),
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2022 года №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года №678-р);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3.09.2019г. №467 «Об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. №652-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»;
- Постановление Государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. №3);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996 – р);
- Устав и локальные акты МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»; положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Уровень программы – базовый.

Актуальность программы - в условиях возрастания социальной роли личности как носителя традиций художественной культуры и необходимостью решения проблемы творческого развития детей важнейшей задачей становится повышение эффективности художественного

образования.

Дополнительное образование должно быть направлено на развитие творческих способностей учащегося, формирование мотивации к познанию окружающего мира, а также на создание условий для удовлетворения потребностей ребенка в его творческом самовыражении. Одним из вариантов развития творческих способностей учащихся среднего школьного возраста является организация и осуществление образовательной деятельности в рамках дополнительной общеразвивающей программы по художественно-образному проектированию костюма «Дизайн костюма».

Занятия являются первым шагом в раскрытии творческих способностей учащихся по художественно-образному моделированию костюма. Программа дает возможность учащимся наиболее детально познакомиться с специальностью «художника-модельера» или «дизайнера одежды», обогатить свои знания в истории костюма, позволяет ориентироваться в модных тенденциях соответственно возрасту, создавать индивидуальный образ в повседневной жизни и на сцене, а также способствует приобретению профессиональных практических навыков и умений в области изобразительного искусства и дизайна.

Отличительные особенности программы заключаются в ее содержании, системе построения и методике изложения и усвоения материала.

Содержание программы основывается на теории и методике проектирования костюма таких авторов как: Андросова Э. М., Бердник Т.О., Ермилова, В.В., Макавеева Н.С., Пармон Ф.М., Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. и др.

- Программа имеет комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Все содержание программы объединяется в один комплекс творческой деятельности вокруг главной темы - «Дизайн костюма». Изучаемый материал поделен на общие разделы, единые для каждого года обучения, которые помогают раскрыть и усвоить весь необходимый материал в определенной последовательности, наиболее ярко, доступно и развернуто. Общие темы постепенно усложняются и дополняются новыми направлениями и задачами. Тема художественно-образного проектирования костюма подчиняет себе несколько дисциплин и рассматривается с точки зрения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, стилистики и истории костюма, основ моделирования одежды. Весь теоретический материал, практические задания и упражнения направлены, прежде всего, на применение полученных знаний, умений и навыков в создании новых форм сценического костюма.

- Организация программы основывается на принципе поэтапности или ступенчатости и имеет «блочную» структуру построения, как по наполнению ее внутреннего содержания, так и по организации его изложения и изучения.

Содержание программы представлено в виде 3 ступеней изучения материала, 3 лет обучения соответственно:

1 ступень (1 год обучения) «Костюм как произведение искусства» – основы, правила и средства проектирования одежды. Задача – формирование

интереса к профессии модельера или дизайнера одежды.

2 ступень (2 год обучения) «Костюм как выражение национальных традиций» – знакомство с истоками и традициями родной культуры через национальный костюм. Задача – развитие интереса к процессу создания одежды.

3 ступень (3 год обучения) «Костюм как отражение мировой культуры» раскрытие многогранности моды, огромного разнообразия форм одежды и смелых идейных решений через изучение многовекового опыта мировой культуры. Задача – представление возможности творческой мысли дизайнера одежды и многообразия форм ее выражения.

- Индивидуализация и дифференциация процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм коллективного творчества.

- Использование регионального компонента в содержании программы создает эстетическое и художественное пространство процесса обучения, что является благоприятным условием развития самосознания ребенка как носителя национальной культуры при сохранении толерантности и развитии интереса к искусству разных народов Мира. Учитываются историко-культурные связи малых коренных народов Сибири, их традиции и обычаи в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, а также история сибирского национального костюма, предметов его декора и ювелирные украшения.

Адресат программы.

Программа обучения предназначена для учащихся 5-9 классов (9-14 лет). К этому возрасту учащиеся уже владеют знаниями и умениями в области основ изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, приемами работы с различными материалами и инструментами, что способствует выполнению творческих заданий, технически более сложных и продуманных.

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, отличная память, высокая скорость обработки данных и самоконтроль, способность концентрировать внимание на педагоге и на учебном материале, работать как в группе, так и индивидуально, что способствует наилучшему усвоению изучаемого материала. Интересы подростков разносторонние, но неустойчивы, исходя из этого, программа содержит большое многообразие направлений изучаемого материала в сочетании с различными видами творческой деятельности.

Огромное значение для детей данного возраста имеет его внешний вид, уровень самооценки и самоутверждения со стороны сверстников. Поэтому тема художественного проектирования костюма, а также способы создания индивидуального образа человека через одежду, является для учащихся особо значимой и дает возможности для самовыражения личности.

Объем программы – 540 часов.

Срок реализации программы – 3 года.

Режим занятий: занятия 1 и 2 гг. обучения: проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, занятия 3 года обучения проводятся 1 раз в неделю по 3 часа.

Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.

Программой предусмотрены как теоретические, так и практические виды организации занятия: выполнение практической, творческой самостоятельной работы, ролевые игры, мастер-классы, творческие мастерские, открытые занятия, выездные тематические занятия и экскурсии, концерты, фестивали, тематические выставки, творческий отчет, творческие встречи с коллективами других театров моды.

Цель и задачи программы

Цель программы – содействие формированию художественно-эстетической культуры учащихся среднего школьного возраста, развитию их художественно-творческих способностей и основных профессиональных умений в области дизайна костюма через занятия по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, стилистики и истории костюма.

Задачи:

1. Расширять знания по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, истории костюма мировой культуры, а также в области русско-народных национальных традиций и истории костюма родного края; познакомить с основами моделирования одежды, приемами и способами художественно-образного творческого выражения новых идей по моделированию одежды и ее составляющих;
2. Способствовать развитию художественно-творческих способностей и профессиональных умений в области дизайна костюма: умению ориентироваться в различных областях творческой деятельности, работать с информацией, анализировать ее; проявлять самостоятельность в организации и решении предлагаемых проектных задач по дизайну костюма; взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и педагогом, работать в паре, группах и общей коллективной работе.
3. Воспитывать аккуратность и бережливость, трудолюбие, самостоятельность и усидчивость.

Содержание программы

Учебный план на 1 год обучения «Костюм как произведение искусства»

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе		Формы контроля
			Теор.	Практ.	
	<i>Введение</i>	3	1	2	
1	Теоретические основы учебного материала	27			
1.1	Мода на подиуме и в жизни человека	9			
1.1.1	<i>Значение и разновидности одежды</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
1.1.2	<i>Понятие «костюм», его функции</i>	3	1	2	Беседа
1.1.3	<i>Понятия «мода» и «стиль» одежды</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
1.2	Мода как искусство	18			
1.2.1	<i>Мода для избранных – мир «Haute Couture»</i>	6	1	5	Самостоятельная работа
1.2.2	<i>Индустрия готового платья – мир «Pret-a-porter»</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
1.2.3	<i>Создатели моды – дизайнеры, звезды и кумиры</i>	3	1	2	Творческая работа
1.2.4	<i>Искусство моделирования одежды</i>	3	-	3	Тестирование
2	Художественно-графическое изображение формы костюма	42			
2.1	Графические средства и материалы в художественно-образном проектировании костюма.	27			
2.1.1	<i>Средства выразительности рисунка в графическом изображении формы костюма.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
2.1.2	<i>Графические материалы художника-модельера и техники работы с ними.</i>	9	2	7	Практическая работа
2.1.3	<i>Знакомство с гравюрой, возможности ее использования в художественно-образном проектировании костюма.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
2.1.4	<i>Основные способы работы художественно-графического изображения модели костюма юного художника-модельера.</i>	6	1	5	Практическая работа
2.2	Основы живописи и их применение в передаче идейного замысла художника-модельера	15			
2.2.1	<i>Основные характеристики цвета, их использование при проектировании одежды.</i>	6	2	4	Творческая работа

2.2.2	<i>Гармония цвета в композиции костюма. Символика цвета.</i>	3	1	2	Беседа
2.2.3	<i>Цветовые контрасты в художественно-образном проектировании костюма.</i>	3	1	2	Практическая работа
2.2.4	<i>Правила смешения цветов при разработке эскизов одежды.</i>	3	-	3	Беседа
3	Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих	45			
3.1	Общие понятия о композиции костюма, его форме и конструкции.	9			
3.1.1	<i>Форма костюма, его строение и конструкция.</i>	6	1	5	Практическая работа
3.1.2	<i>Композиция костюма и композиционные средства его построения.</i>	3	-	3	Беседа
3.2	Понятия «пропорции», «силуэт». Их применение в моделирование одежды.	15			
3.2.1	<i>Пропорции человеческой фигуры. Изображение головы человека.</i>	9	2	7	Выставка работ учащихся
3.2.2	<i>Определение понятия «силуэт» в проектировании костюма.</i>	3	1	2	Практическая работа
3.2.3	<i>Пропорции в композиции формы костюма.</i>	3	1	2	Беседа
3.3	Передача ритма, движения, покоя и равновесия в композиции костюма.	6			
3.3.1	<i>Рассмотрение понятий ритма, движения, покоя и равновесия на примерах проектирования одежды.</i>	3	1	2	Практическая работа
3.3.2	<i>Ритм внутреннего членения формы костюма как средство организации его композиции.</i>	3	-	3	Выставка работ учащихся
3.4	Принцип симметрии и асимметрии в проектировании одежды	9			
3.4.1	<i>Симметрия и асимметрия в построении внешнего силуэта костюма.</i>	6	1	5	Творческая работа
3.4.2	<i>Принцип симметрии и асимметрии как средство организации внутренней формы композиции костюма.</i>	3	-	3	Творческая работа
3.5	Контраст и нюанс в композиции костюма.	6			
3.5.1	<i>Композиция костюма как соотношение контрастных форм.</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
3.5.2	<i>Цветовой контраст и нюанс в художественно-образном проектировании костюма.</i>	3	-	3	Выставка работ учащихся

4	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма	42			
4.1	Общие понятия о декорировании одежды.	15			
4.1.1	Декор и рисунок ткани	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.1.2	Дополнения к костюму	9	2	7	Тестирование
4.2	Принцип орнамента, его виды и использование в одежде.	12			
4.2.1	Принцип построения орнамента.	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.2.2	Многообразие орнаментов	6	2	4	Тестирование
4.3	Материалы, используемые для изготовления одежды.	15			
4.3.1	Многообразие материалов создания одежды.	9	2	7	Практическая работа
4.3.2	Ткань, ее разновидности, создание и область применения в костюме	6	1	5	Тестирование
5	Формотворчество в моделировании костюма	57			
5.1	Использование различных материалов и технологий в моделировании одежды.	33			
5.1.1	Понятие объема, его значение в моделировании одежды	6	1	5	Выставка работ учащихся
5.1.2	Приемы бумагопластики в моделировании форм костюма	9	2	7	Беседа
5.1.3	Использование природных материалов в моделировании одежды	9	2	7	Выставка работ учащихся
5.1.4	Моделирование одежды на основе искусственных материалов	9	2	7	Выставка работ учащихся
5.2	Изготовление куклы игрушки из природного материала	12	2	10	Практическая работа
5.3	Различные приемы и техники изготовления аксессуаров костюма	12	2	10	Выставка работ учащихся
	Итого	216	44	172	

СОДЕРЖАНИЕ

Костюм как произведение искусства

1 год обучения.

Введение

Теория: Знакомство с работой театра моды «Звездопад», его успехи и достижения. Цели, задачи и особенности данной программы. Определение основных направлений работы на 3 года обучения. (3ч)

Практика: Изготовление элемента украшения костюма Золушки из сказки для преобразования ее в принцессу.

Материалы и инструменты: цветная бумага, клей, ножницы, простой карандаш.

1. Теоретические основы учебного материала

Раздел 1.1. Moda на подиуме и в жизни человека

Тема 1.1.1 Значение и разновидности одежды. (3ч)

Теория: Определение понятий «одежда», «туалет одежды», «ансамбль», «гардероб», «платье». Основные функции одежды: защитная, утилитарно-практическая, эстетическая. Разновидности одежды по характеру крепления на теле человека и крою, по способу изготовления, по половому признаку, по сезону и по назначению.

Практика: Коллективная работа «В мамином шкафу» по составлению гардероба одного человека. Каждый из обучающихся разрабатывает определенный вид одежды, который обозначен на раздаточных карточках: пляжный набор, пальто, летний сарафан, рабочая одежда и т.п.

Материалы и инструменты: белый картон, цветные карандаши и фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 1.1.2 Понятие «костюм». (3ч)

Теория: Раскрытие понятие «костюм». Его значение и функции: магическая, социально-половая, сословная, профессиональная, национальная, региональная, религиозная, эротическая, эстетическая.

Практика: Игра «Все профессии важны». Каждый обучающийся выполняет эскиз костюма человека определенной профессии.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, цветные карандаши и гелиевые ручки.

Форма контроля: Беседа

Тема 1.1.3 Понятия «мода» и «стиль» одежды. (3ч)

Теория: Явление моды в жизни человека. Разные подходы понимания моды. Мода как видоизменение форм костюма. Раскрытие понятие «исторического стиля» в материальной и духовной культуре человека.

Практика: Игра «Стильная штучка». Выполнение эскиза костюма из определенных элементов, которые получает учащийся от педагога.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, цветные карандаши,

гелиевые ручки, фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 1.2. Мода как искусство

Тема 1.2.1 Мода для избранных – мир «Haute Couture». (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «высокой моды» («от-кутюрье»). Основоположники данного направления, яркие примеры, известные имена (Габриэль Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Джанни Версаче и др.).

Практика:

- Групповая работа «История одного платья». (3ч) Изображение 2-3 человек (можно преподавателей) в костюме одной из коллекций известного модельера. Основа фигуры и лица человека предоставляется.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, цветные акварельные карандаши и гелиевые ручки.

- Коллективная работа над созданием общего проекта «Творчество Г. Шанель» или другого выбранного модельера. (3ч).

Материалы и инструменты: книги и журналы по творчеству модельера, иллюстрации с работами Шанель, ватман, цветные карандаши, фломастеры и гелиевые ручки, клей.

Форма контроля: Самостоятельная работа «Мода для избранных».

Тема 1.2.3 Индустрия готового платья – мир «Pret-a-porter». (6ч)

Теория: Краткая история возникновения индустрии моды. Новые ориентиры и направления в искусстве моды, основные характеристики, их яркие имена: движение хиппи (Андре Курреж), футуризм (Пако Рабанн), мягкий гламур (Валентино), авангард (Иссей Миякэ), панки и яппи (Мак Ларен) и др.

Практика:

- Игра «Я звезда»: учащиеся готовят показ костюмов, которые выполняют из подручных (приготовленных заранее) материалов по заданию педагога.
- Учащимся необходимо представить и защитить свой образ.

Материалы и инструменты: ткани, швейные принадлежности, тесьма, ленты.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 1.2.4 Создатели моды – дизайнеры, звезды и кумиры. (3ч)

Теория: Раскрытие основных понятий индустрии моды: «модельер», «модель», «Кутюрье», «дизайнер одежды», «художник-модельер», «модельер-конструктор», «технолог» и др. Роль «звезд» и «кумиров» разных областей культурной жизни общества (Софии Лорен, Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, Мадонна, Наоми Кембел и др.) на формирование модных тенденций.

Практика: Выполнение афиши театра моды «Звездопад». Композицию афиши составить на основе коллажа изображений разных моделей, известных манекенщиц, кинозвезд, певцов, актеров и актрис.

Материалы и инструменты: журналы и иллюстрации с изображениями кумиров, фломастеры, ножницы, клей, гелиевые ручки.

Форма контроля: Творческая работа по выполнению афиши театра моды «Звездопад».

Тема 1.2.5 Искусство моделирования одежды. (3ч)

Теория: Костюм как произведение искусства. Раскрытие понятий: «моделирование», «проектирование», «конструирование», «дизайн» одежды. Выделение основных этапов процесса создания одежды: разработка проекта моделей одежды в художественном и конструкторском решении; выполнение проекта в материале; внедрение в производство.

Практика: Изображение осьминога в виде царского портного – «умельца на все руки».

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, простой карандаш, кисти, гуашь, образцы шрифтов.

Форма контроля: Тестирование.

2. Художественно-графическое изображение формы костюма

Раздел 2.1. Графические средства и материалы в художественно-образном проектировании костюма.

Тема 2.1.1 Средства выразительности рисунка в графическом изображении формы костюма. (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «графика», «рисунок». Средства выразительности рисунка в графическом изображении формы костюма: точка, линия, штрих и пятно. Специфика рисунка художника-модельера: изображение всегда конкретного материала, его свойств, возможностей образовывать выразительную линию; это поиск композиции формы костюма в эскизе и т.п.

Практика:

- Выполнение упражнений по образцу на средства выразительности рисунка: линия, штрих, пятно, точка. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, гелиевые черные ручки разной толщины стержня.

- Графическое изображение французской придворной дамы XVII- XVIII вв. Контурное изображение выбранного костюма заполняется с помощью средств и приемов выразительности рисунка, отработанных в упражнениях. (3ч)

Материалы и инструменты: контурное изображение дамы в костюме XVII- XVIII вв, гелиевые черные ручки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 2.1.2 Графические материалы художника-модельера и техники работы с ними. (9ч)

Теория: Многообразие технических материалов: *сухие красящие вещества* – карандаш, уголь, сангина, цветные мелки, соус, пастель; *жидкие красящие*

вещества – тушь, чернила, морилка; фломастеры, ручки, кисти и перья различной формы. Основные графические техники работы *сухими и жидкими красящими веществами*, используемые дизайнером одежды. Смешение техник при создании эскизов костюма.

Практика:

- Изображение лисы сухими красящими материалами: пастель, угольный карандаш. (3ч)
- Изображение озорной «Каляки-маляки», образ которой строится на основе кляксы. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, цветная тушь, перья различной формы, гелиевые цветные ручки.

- Изображение циркового медведя в костюме цыганочки. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, сангина, акварельные карандаши, фломастеры.

Форма контроля: Практическая работа «Озорные и модные».

Тема 2.1.3 Знакомство с гравюрой, возможности ее использования в художественно-образном проектировании костюма. (6ч)

Теория: Понятия «гравюра», «оттиск», «эстамп». Разновидности гравюры: офорт, литография, ксилография, линогравюра и т.п. Использование техники оттиска печати как основы гравюры в творческой деятельности дизайнеров-модельеров: в художественно-графическом изображении формы костюма (эскизах), декорирование различных элементов одежды.

Практика:

- Изготовление гравюры на картоне в виде изображения птицы (голубя или попугая). (3ч)

Материалы и инструменты: картон, резак, клей момент, белая бумага формата А5, гуашь или акриловые краски.

Форма контроля: Беседа.

- Изображение дрессировщицы птиц, используя изготовленную заранее гравюру птицы, а также отпечатки различных поверхностей предметов (гофрированный картон, подошва обуви, пенопласт, колпачки фломастеров и др.) (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, гравюра на картоне, гуашь, различные поверхности предметов.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 2.1.4 Основные способы работы художественно-графического изображения модели костюма юного художника-модельера. (6ч)

Теория: Понятие «эскиз» как выражение первоначальной мысли о форме одежды, костюма. Использование шаблонов фигуры человека или отдельных форм элементов одежды в процессе создания эскиза костюма. «Трафарет» в дизайне одежды, способы его изготовления.

Практика:

- Изготовление трафарета декоративного изображения цветка (2-3 варианта) для украшения одежды. (3ч)

Материалы и инструменты: картон, резак, белая бумага формата А5, фломастеры.

- Выполнение эскиза костюма на тему «Райский сад», используя шаблон фигуры человека и приготовленные трафареты цветов. (3ч)

Материалы и инструменты: шаблон фигуры человека, трафарет цветка, белая бумага формата Аз, простой и цветные карандаши, фломастеры.

Форма контроля: Практическая работа «Райский сад».

Раздел 2.2. Основы живописи и их применение в передаче идейного замысла художника-модельера.

Тема 2.2.1 Основные характеристики цвета, их использование при проектировании одежды. (6ч)

Теория: Восприятие цвета глазом человека. Основные, составные и дополнительные цвета. Цветовой тон, насыщенность цвета. Локальный цвет. Теплые и холодные цвета. Значение цвета в проектировании одежды.

Практика:

- Эскиз декоративного рисунка на футболку (тема на выбор: «Петушки» или «Золотые рыбки»). Цветовое решение изображения выполняется в комбинации основных и дополнительных цветов. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, шаблон футболки, декоративное контурное изображение рыбки, акварельные краски.

- Композиция «Танец двух стихий». Предлагается изображение в виде узора, состоящего из двух одинаковых танцующих фигур (китайской или индийской мифологии), цветовое решение этих фигур строится на соотношении теплых и холодных цветов. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, контурное изображение танцующих фигур, кисти, гуашь.

Другой вариант задания.

- Проектирование узора платка на тему «Цвета лета», используя основные, дополнительные, локальные, теплые и холодные цвета. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, акварельные краски, фломастеры.

Форма контроля: Творческая работа «Танец двух стихий» или «Цвета лета».

Тема 2.2.2 Гармония цвета в композиции костюма. (3ч)

Теория: Цвет в одежде. Сочетание цветов и оттенков в композиции костюма. Символика цвета. Выбор цветовой гаммы при художественно-образном решении формы костюма.

Практика: Выполнение эскиза (в цвете) двух птиц сирен на основе анализа работы Виктора Михайловича Васнецова картины «Сирин и Алконост. Птица радости и Птица печали» (1896г).

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, простые и акварельные

карандаши.

Форма контроля: Беседа

Тема 2.2.3 Цветовые контрасты в художественно-образном проектировании костюма. (3ч)

Теория: Раскрытие понятия «контраст», «цветовой контраст» на примере узора ткани одежды или проектировании отдельного элемента костюма.

Практика: Изображение скомороха или шута, используя цветовой контраст в его костюме.

Материалы и инструменты: белый картон формата А4, цветные восковые мелки, декоративные бубенцы.

Форма контроля: Практическая работа «Скоморох».

Тема 2.2.4 Основные правила смешения цветов, красок при разработке эскизов одежды.

Теория: Оптическое, пространственное, механическое смешение цветов. (3ч)

Практика: Цветовое решение рисунка ткани детской одежды на тему «Игрушки», используя всего 2 цвета, а также цвета, полученные при их смешении.

Материалы и инструменты: белая бумага формата Аз, контурные изображения игрушек, копировальная бумага, кисти, гуашь.

Форма контроля: Беседа.

3. Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих

Раздел 3.1. Общие понятия о композиции костюма, его форме, конструкции.

Тема 3.1.1 Форма костюма, его строение и конструкция. (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «форма костюма», «характер формы», «конструкция формы». Восприятие формы одежды и ее составляющих. Простые и сложные формы одежды.

Практика:

- Составить форму костюма (в технике аппликации) на основе французской моды эпохи Возрождения из простых геометрических фигур разной формы и величины. (3ч)

Материалы и инструменты: белый картон формата Аз, геометрические фигурки из цветной бумаги, ножницы, клей, гелиевые ручки.

- Построение формы костюма готического стиля на основе тетрадных клеток (по принципу мозаики). (3ч)

Материалы и инструменты: лист бумаги в клетку с легким контурным изображением костюма, фломастеры, линейка.

Форма контроля: Практическая работа «Форма костюма»

Тема 3.1.2 Композиция костюма и композиционные средства его построения. (3ч)

Теория: Раскрытие понятий «композиция», «композиция формы костюма»,

«центр композиции». Примеры выделения композиционного центра костюма за счет: внутреннего членения формы костюма, приемов декоративной разработки внутри формы, оформления дополнений к костюму, проекта узора ткани для костюма, ее фактуры. Формообразующие линии в композиции костюма.

Практика: Выделить композиционный центр трех одинаковых форм костюма разными приемами выделения.

Материалы и инструменты: изображения трех одинаковых форм костюма, вырезки из журналов, клей, фломастеры.

Форма контроля: Беседа.

Раздел 3.2. Понятия о пропорциях, силуэт. Их применение в моделирование одежды.

Тема 3.2.1 Пропорции человеческой фигуры. Изображение головы человека. (9ч)

Теория: Раскрытие понятия «пропорции». Основные пропорции и правила построения рисунка головы человека. Выражение лица как отражение внутреннего мира человека, его эмоционального состояния. Мимика лица. Образ лица в художественно-образном представлении костюма.

Практика:

- Выполнение эскиза портрета обучающегося. Работа в паре. (3ч)

Другой вариант задания.

- Выполнение автопортрета в определенном эмоциональном состоянии. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простые, цветные карандаши или фломастеры.

- Изображение портрета человека на основе творчества художника Джузеппе Арчимбольдо. Портрет составляется из разных вещей и предметов, относящихся к определенной теме, например: фрукты и овощи, игрушки, посуда, строительные материалы и т.п. (6ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, восковые мелки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.2.2 Определение понятия «силуэт» в проектировании костюма. (3ч)

Теория: Понятие «силуэт»; краткая история появления этой графической техники; искусство театра теней «Китайские тени»; техники изготовления силуэтов; художники и коллекционеры силуэтов. Значение данного материала в дизайне одежды; понятие «силуэт костюма».

Практика: Групповая работа по выполнению композиции к какой-либо сказки, где изображения сказочных героев выполнены на основе силуэтов.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, изображения сказочных героев, простой карандаш, кисти, черная гуашь.

Форма контроля: Практическая работа «Театр и сказка».

Тема 3.2.3 Пропорции в композиции формы костюма. (3ч)

Теория: Взаимосвязь пропорции человеческой фигуры с формой одежды.

Практика: Выполнение копии женского костюма начала XIX века с соблюдением всех пропорций в композиции его формы. Оформление работ в единую композицию «Прогулка по ушедшей эпохе».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, репродукции костюмов начала XIX века, простой карандаш, акварель, черная гелиевая ручка.

Форма контроля: Беседа

Раздел 3.3. Передача ритма, движения, покоя и равновесия в композиции костюма.

Тема 3.3.1 Рассмотрение понятий ритма, движения, покоя и равновесия на примерах узора ткани, дополнений к костюму. (3ч)

Теория: Понятия ритма, движения, покоя и равновесия в композиции, их значение в моделировании костюма. Раскрытие темы на примере образцов разных ритмических композиций в природе, архитектуре, интерьере на примерах узора ткани, дополнений к костюму.

Практика: Разработка эскиза рисунка чулочков и носочков для сказочных жителей страны насекомых. Композиция рисунка должна соответствовать расцветке насекомого и передавать чувство ритма, движения или покоя.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, карточки с изображением насекомых, простой карандаш, фломастеры, гелиевая черная ручка, шаблоны формы носочков и чулочков.

Форма контроля: Практическая работа «Модные букашки».

Тема 3.3.2 Ритм внутреннего членения формы костюма как средство организации его композиции. (3ч)

Теория: Закрепление материала по композиционным средствам выразительности в моделировании форм костюма. Раскрытие темы на примере образцов разных ритмических композиций в костюме у известных дизайнеров модельеров, в коллекциях театра моды.

Практика: Проектирование формы костюма на основе ритмично повторяющихся элементов, которые выполняются из журнальных листов по принципу гармошки.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, фломастеры, журнальные листы или цветная бумага, горячий клей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 3.4. Принцип симметрии и асимметрии в проектировании одежды.

Тема 3.4.1 Симметрия и асимметрия в построении внешнего силуэта костюма. (6ч)

Теория: Раскрытие понятий «симметрия» и «асимметрия» как композиционные средства выразительности. Принципы построения симметричных и ассиметричных композиций в построении орнаментов, формальных и неформальных композициях. Раскрытие темы на примере образцов симметричных и ассиметричных композиций в природе,

архитектуре, произведениях изобразительного искусства, а также моделировании и дизайне костюма.

Практика:

- Разработка эскиза рисунка на майку или футболку симметричной формы в виде бабочки или жука в технике цветной монотипии. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, гуашь или цветная тушь, гелиевая черная ручка.

- Проектирование ассиметричной формы костюма на тему «Кривые зеркала». Для работы необходимо взять любую иллюстрацию (сюжетное или абстрактное изображение) и разделить на несколько разных частей, из которых потом составляется форма проектируемого костюма. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, копия любой иллюстрации, фломастеры, ножницы, клей.

Форма контроля: Творческая работа «Кривые зеркала».

Тема 3.4.2 Принцип симметрии и асимметрии как средство организации внутренней формы композиции костюма. (3ч)

Теория: Закрепление материала по композиционным средствам выразительности в моделировании форм костюма. Раскрытие темы на примере образцов разных симметричных и ассиметричных композиций в костюме у известных дизайнеров модельеров, в коллекциях театра моды.

Практика: Продумать и выполнить эскиз костюма героя стихотворения Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» или героини рассказа Астрида Линдгрена «Пеппи длинный чулок».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой и цветные карандаши, цветные ручки.

Форма контроля: Творческая работа «Вот какой рассеянный!»

Раздел 3.5. Контраст и нюанс в композиции костюма.

Тема 3.5.1 Композиция костюма как соотношение контрастных форм. (3ч)

Теория: Понятие «контраст» и «нюанс» в природе и проектировании одежды. Примеры построения формы костюма с помощью контрастных форм ее элементов.

Практика:

- Коллективная работа над композицией «Шахматное королевство». Каждый обучающийся получает определенную шахматную фигурку и разрабатывает на ее основе эскиз жителя этого королевства. Композиция костюма строится на соотношении контрастных форм.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, гуашь, шахматные фигурки.

Другой вариант задания.

- Изготовление открытки-раскладушки на основе контрастных форм: в виде ботинок - сапожок, носок - чулок, платочек – платок или кошелек – сумка.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш,

фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.5.2 Цветовой контраст и нюанс в художественно-образном проектировании костюма. (3ч)

Теория: Закрепление материала по композиционным средствам выразительности в моделировании форм костюма. Раскрытие темы на примере образцов разных композиций с цветовым контрастом и нюансом в костюме у известных дизайнеров модельеров, в коллекциях театра моды.

Практика: Коллективная работа над композицией «Дочки – матери». Каждый обучающийся получает лист с контурным изображением ребенка (в разной одежде) и карточки с изображением детской игрушки. Необходимо выполнить цветовое решение костюма ребенка в соответствии с цветовой гаммой игрушки.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, акварельные краски.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма.

Раздел 4.1. Общие понятия о декорировании одежды.

Тема 4.1.1 Декор и рисунок ткани. (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «декор» костюма. Многообразие видов рисунка ткани: геометрический, растительный, этнический, имитирующие шкуры животных и др. Использование в декоре символики – мистических, религиозных, эзотерических знаков, иероглифов. Основные правила использования рисунка ткани в подборе костюма.

Практика:

- Графическое изображение пещерного человека или индейца с использованием техники аппликации из перьев, кусочков ткани, имитирующие шкуры животных. (3ч)

Материалы и инструменты: цветной картон, простой карандаш, акварельные краски, кусочки ткани, перья, клей, ножницы.

- Разработать эскиз «Звездочета» с использованием в рисунке ткани его костюма и декоре соответствующей символики. (3ч)

Материалы и инструменты: синяя бумага формата А4, гуашь, мелкая фурнитура в виде звезд, месяца и др.

Другой вариант задания.

- Выполнить копию рисунка ткани трех видов, используя различные красящие материалы. Из всех полученных образцов составляется декоративная цветочная композиция. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, образцы ткани с различным рисунком, простой карандаш, акварельные краски, гуашь, восковые

мелки, различные кисти, клей, ножницы.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 4.1.2 Дополнения к костюму. (9ч)

Теория: Определение понятия «аксессуары», их значение в художественно-образном проектировании костюма. Основные правила подбора аксессуаров, сочетаемость предметов по форме, цвету, материалу, соответствие общему стилю костюма.

Практика:

- Коллективная работа над композицией «В аэропорту». Обучающиеся разрабатывают эскиз сумки или чемодана для определенного персонажа из очереди в аэропорту. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, гуашь, шаблоны форм сумок и чемоданов, мелкая фурнитура, ножницы и клей.

- Композиция «На пляже». Обучающиеся придумывают образ модницы, отдыхающей на пляже, разрабатывают ей шляпу, очки, браслеты и т.п. (3ч)

Материалы: белая бумага формата А3, шаблон женской фигуры (модницы), простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши

- Проектирование и изготовление бумажного зонтика для сказочного героя. (3ч)

Материалы и инструменты: цветная бумага, шаблон-развертка формы зонтика, фломастеры, мелкая фурнитура и легкая тесьма, ножницы и клей.

Форма контроля: Тестирование по теме «Аксессуары»

Раздел 4.2. Принцип орнамента, его виды и использование в одежде.

Тема 4.2.1 Принцип построения орнамента. (6ч)

Теория: Повторить понятия «орнамент», «украшение», «узор» в декоративно-прикладном искусстве. Орнамент в одежде, его назначение. Принципы построения орнаментов: ленточного, сетчатого, замкнутого (центрического или розеточного).

Практика:

- Декоративное изображение черепахи, змеи на основе ленточного, сетчатого и замкнутого орнаментов. Обучающиеся выполняют модули (в форме квадрата 10*10 см.) в виде замкнутого орнамента и выстраивают из них образы животных. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, фломастеры или цветные восковые мелки, линейки, ножницы.

- Композиция «Калейдоскоп». Обучающиеся выполняют узор в форме круга или многогранника, где одна его часть готовая, надо завершить узор по принципу калейдоскопа. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4 с контурным изображением одной части узора, простой карандаш, фломастеры или цветные восковые мелки, линейки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 4.2.2 Многообразие орнаментов. (6ч)

Теория: Классификация орнаментов по происхождению, назначению и содержанию: геометрический, меандровый, растительный, животный, птичий, фантастический, антропоморфный, эпиграфический (каллиграфический), астральный, предметный или вещевой, символический др. Область применения различных орнаментов в costume и дополнениях к нему.

Практика:

- Выполнение коллективной работы «Бабушкин подарок». Каждый из обучающихся разрабатывает ленточный и замкнутый орнамент по мотивам сибирской природы. Из полученных заготовок «вяжется», т.е. выстраивается форма свитера или кофты. (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, фломастеры, цветная бумага, ножницы, клей.

- Проектирование формы ремешка в натуральную величину (по принципу звеньев или модулей цепи) на основе геометрического или меандрового орнамента определенной культуры (византийской, греческой, скандинавской и др.) (3ч)

Материалы и инструменты: бархатная бумага, простой карандаш, ножницы, клей, необходимая фурнитура.

Форма контроля: Тестирование по теме «Многообразие орнаментов».

Раздел 4.3. Материалы, используемые для изготовления одежды.

Тема 4.3.1 Многообразие материалов создания одежды. (9ч)

Теория: Знакомство с основными видами материалов изготовления одежды: основные, подкладочные, прокладочные, отделочные, скрепляющие, фурнитура. Знание особенностей материала при художественно-образном проектировании костюма.

Практика:

- Выполнение декоративной композиции «В танце», где для графического изображения костюма балерины или испанской танцовщицы используются различные отделочные материалы: тесьма, кружева, ленты т.п. (3ч)

Материалы и инструменты: картон формата А3, простой карандаш, фломастеры, ножницы, клей, необходимые отделочные материалы.

- Выполнение декоративной композиции «Дама с собачкой». Разработать для собачки (разные породы) костюмчик и необходимые аксессуары. В работе использовать различные отделочные материалы и фурнитуру. (3ч)

Материалы и инструменты: картон формата А3, изображения разных пород собак, простой карандаш, восковые мелки, ножницы, клей, необходимые отделочные материалы и фурнитура.

- Декорирование пляжной сумки с использованием различной фурнитуры: пуговицы, булавки, застежки, молнии и т.п. (3ч)

Материалы и инструменты: бархатная бумага, шаблон пляжной сумки,

ножницы, горячий клей, необходимая фурнитура.

Форма контроля: Практическая работа «В танце», «Дама с собачкой».

Тема 4.3.2 Ткань, ее разновидности, создание и область применения в костюме. (6ч)

Теория: Разновидности тканей по назначению, по виду сырья, по способу изготовления. Определение «фактура» и «текстура» ткани. Знакомство с примерами создания различных фактур дизайнерами одежды.

Практика:

- Упражнение на графическую передачу плетеной фактуры ткани различными приемами: с помощью канцелярского клея и акварели, восковых мелков и акварели, техники процарапывания по сырой поверхности и др. Упражнения выполняются в форме квадратов (6 шт.), из которых выстраивается потом форма фартука для портного. (3ч)

*Материалы и инструменты: бумага ватман, шаблон квадрата 12*12 см., акварельные краски, гуашь, канцелярский клей, восковые мелки, игла, ножницы.*

- Упражнение по имитации фактуры ткани по средствам рваной бумаги листов газет или журналов. Составление декоративной композиции «Крокодил» на основе этого упражнения. (3ч)

Материалы и инструменты: бумага ватман, старые газеты и журналы, клей, ножницы.

Форма контроля: Тестирование по теме «Материалы, используемые для изготовления одежды».

5. Формотворчество в моделировании костюма

Раздел 5.1. Моделирование одежды с использованием различных материалов, приемов и техник.

Тема 5.1.1 Понятие объема, его значение в моделировании одежды. (6ч)

Теория: Скульптура – вид изобразительного искусства. Раскрытие понятия «рельеф», его виды: горельеф и барельеф. Применение знаний об объеме в моделировании одежды.

Практика: Декоративная композиция по мотивам сказок Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» или «Бременские музыканты». Обучающиеся выполняют рельефное изображение героев сказки и выстраивают из них единую композицию.

Изготовление фигур (3ч).

Роспись и оформление работы (3ч).

Материалы и инструменты: плотный картон, соленое тесто или пластилин, гуашь, горячий клей, ножницы.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 5.1.2 Приемы бумагопластики в моделировании форм костюма. (9ч)

Теория: Самые распространенные техники бумагопластики: «оригами», «киригами», «кусугами» и др.

Практика:

- Моделирование элемента декорирования костюма (цветочный элемент) с помощью техники оригами. (3ч)

Материалы: белая и цветная бумага.

- Коллективная работа по моделированию образа «Снежной королевы» с помощью техники киригами. (3ч)

Материалы и инструменты: плотный синий ватман, белая бумага, клей, ножницы.

- Рельефное моделирование костюма «Мальвины» с помощью различных приемов работы с бумагой: скрученная, мятая, резаная бумага и т.п. (3ч)

Материалы и инструменты: белый картон, цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры.

Форма контроля: Беседа

Тема 5.1.3 Использование природных материалов в моделировании одежды. (9ч)

Теория: Виды природных материалов естественного происхождения и в результате переработки. Примеры использования этих материалов известными дизайнерами одежды и в коллекциях театров моды.

Практика:

- Изделия из кожи. Изготовление подвесного кармашка из искусственной кожи.

Материалы и инструменты: искусственная кожа, шило, резак, клей, ножницы, необходимые отделочные материалы и фурнитура. (3ч)

- Использование сухоцветов, волокна трав и деревьев. (3ч)

Оформление плетеной шляпки сухоцветами.

Материалы и инструменты: сухоцветы, заготовка плетеной шляпки (декор на стену), клей, ножницы, необходимые отделочные материалы.

- Использование семян растений, скорлупы орехов. (3ч)

Декорирование дамской сумочки семенами растений и деревьев.

Материалы и инструменты: семена, заготовка формы дамской сумочки из бархатной бумаги, клей, ножницы, необходимые отделочные материалы.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 5.1.4 Моделирование одежды на основе искусственных материалов. (9ч)

Теория: Разнообразие искусственных материалов, виды и их характерные свойства. Использование искусственных материалов известными дизайнерами одежды и в коллекциях театров моды.

Практика:

- Использование пластмасс, пластика. (3ч)

Имитация рыбьей чешуи в проектировании образа русалки с помощью папок.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, изображение русалки, тушь, лей ПВА, ножницы, необходимая фурнитура.

- Использование металлических поверхностей. (3ч)

Имитация металлических доспехов в проектировании образа средневекового рыцаря с помощью фольги и приемов чеканки. Работа в парах.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, изображение рыцаря, фломастеры, фольга, горячий клей, ножницы, шило, резак.

- Использование полиэтилена. (3ч)

Имитация лепестков растений или перьев птиц с помощью полиэтилена разных цветов.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, изображение птицы колибри, пастельные мелки, полиэтилен разных цветов, клей ПВА, ножницы.

Другой вариант задания.

- Использование синтетических волокон. (3ч)

Изготовление крыльев лесной феи с помощью капроновых чулок.

Материалы и инструменты: цветной картон формата А3, изображение лесной феи, восковые мелки, капроновые чулки, ножницы, проволока.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 5.2. Изготовление куклы-игрушки из природного материала. (12ч)

Тема: Изготовление куклы-игрушки из природного материала.

Теория: Изучение и анализ технологии изготовления куклы. Подготовка необходимого материала и инструментов. Способы и приемы поэтапного изготовления формы куклы, а также ее декорирования.

Практика:

- Кукла-игрушка из гольф и носков. (6ч)

Материалы и инструменты: махровые носки или чулки, ножницы, необходимые отделочные материалы и фурнитура.

- Кукла - брелок из лент, тесьмы и шнурков. (3ч)

Материалы и инструменты: основа для брелка, необходимые отделочные материалы и фурнитура, ножницы.

- Кукла-марионетка из подручных материалов. (3ч)

Материалы и инструменты: основы «Киндер-сюрпризов», ножницы, горячий клей, необходимые отделочные материалы и фурнитура.

Форма контроля: Практическая работа «Любимая кукла».

Раздел 5.3. Различные приемы и техники изготовления аксессуаров костюма.

Тема: Различные приемы и техники изготовления аксессуаров костюма. (12ч)

Теория: Изучение и анализ технологии изготовления аксессуаров костюма из различных материалов, основные способы и приемы их изготовления.

Практика:

- Украшения и аксессуары из глины или керамического пластика. (3ч)

Изготовление кулона в виде рыбки.

Материалы: пластик, необходимая фурнитура, акриловые краски.

- Использование ткани и фурнитуры. (3ч)

Изготовление броши в виде цветка или бабочки с использованием лент, бантов, различных видов кружева и другой фурнитуры.

Материалы: основа для броши, необходимая фурнитура.

- Использование металла. (3ч)

Изготовление браслета из металлических булавок и канцелярских скрепок.

Материалы: основа для браслета из кожи, необходимая металлическая фурнитура.

- Бисероплетение. (3ч)

Плетение браслетов «феничек».

Материалы: бисер, капроновые нитки, леска.

Другой вариант задания.

- Использование природных материалов (ракушки и камушки). (3ч)

Изготовление кольца из макаронных изделий.

Материалы: макаронные изделия, тонкий шнур или тесьма, краска-спрей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Учебный план на 2 год обучения.
«Костюм как выражение национальных традиций»

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе		Формы контроля
			Теор.	Практ.	
1	Теоретические основы учебного материала	36			
1.1	Русско-народный костюм, краткая история, его основные элементы.	18			
1.1.1	<i>Основа русско-народного костюма.</i>	3	1	2	Беседа
1.1.2	<i>Верхние одежды</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
1.1.3	<i>Средние (вторые одежды)</i>	3	1	2	Беседа
1.1.4	<i>Головные уборы</i>	6	1	5	Практическая работа
1.1.5	<i>Обувь</i>	3	1	2	Тестирование
1.2	Разновидности и их характерные особенности русско-народного костюма.	18			
1.2.1	<i>Повседневная и парадная одежда</i>	3	1	2	Самостоятельная работа
1.2.2	<i>Свадебный костюм</i>	3	1	2	Творческая работа
1.2.3	<i>Военная одежда</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
1.2.4	<i>Царские наряды</i>	6	1	5	Беседа
1.2.5	<i>Символика цвета и орнамента русско-народного костюма</i>	3	-	3	Беседа
1.3	Национальный костюм родного края	6			
1.3.1	<i>Характерные особенности костюма родного края</i>	3	1	2	Беседа
1.3.2	<i>Символика цвета и орнамента национального костюма родного края</i>	3	1	2	Практическая работа
2	Художественно-изобразительные средства проектирования костюма	48			
2.1	Основные приемы и техники в художественном проектировании костюма.	12			
2.1.1	<i>Использование средств рисунка в передаче материала и фактуры одежды.</i>	3	-	3	Беседа
2.1.2	<i>Использование шаблонов и трафаретного рисунка.</i>	6	1	5	Практическая работа
2.1.3	<i>Изображение костюма на основе «лубочных картинок».</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
2.2	Живописные приемы и техники в проектировании костюма	18			

2.2.1	<i>Основные техники: мазок, монотипия, отмывка.</i>	6	1	5	Творческая работа
2.2.2	<i>Мозаика</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
2.2.3	<i>Витраж</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
2.3	Различные мотивы рисунка ткани.	18			
2.3.1	<i>Геометрические формы</i>	3	-	3	Беседа
2.3.2	<i>Изображение цветов и растений</i>	3	-	3	Практическая работа
2.3.3	<i>Пейзаж</i>	3	-	3	Выставка работ учащихся
2.3.4	<i>Натюрморт</i>	3	-	3	Творческая работа
2.3.5	<i>Изображения животного мира</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
2.3.6	<i>Портрет</i>	3	1	2	Тестирование
3	Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих	39			
3.1	Фигура как объект композиции и моделирования костюма.	9			
3.1.1	<i>Пропорции человеческой фигуры в полный рост.</i>	3	1	2	Беседа
3.1.2	<i>Рисунок фигуры человека в одежде.</i>	3	1	2	Беседа
3.1.3	<i>Тип фигуры как основа построения формы одежды.</i>	3	1	2	Творческая работа
3.2	Русско-народный костюм как источник творчества в моделировании форм одежды.	21			
3.2.1	<i>Композиционный анализ форм русско-народного костюма</i>	3	1	2	Самостоятельная работа
3.2.2	<i>Декоративная композиция на основе элементов русско-народного костюма</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
3.2.3	<i>Проектирование новых форм одежды на основе русско-народного костюма.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
3.2.4	<i>Элементы национального костюма родного края в современном костюме.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
3.3	Отражение русского культурного наследия в художественно-образном проектировании костюма	9			
3.3.1	<i>Разработка эскиза костюма героев сказок, былин и преданий.</i>	3	-	3	Практическая работа
3.3.2	<i>Языческие праздники и ритуальная одежда.</i>	3	1	2	Выставка работ учащихся
3.3.3	<i>Христианство и религиозные мотивы в проектировании одежды.</i>	3	1	2	Тестирование

4	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма	57			
4.1	Русско-народный костюм как элемент декоративно-прикладного творчества.	24			
4.1.1	<i>Художественная вышивка.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.1.2	<i>Лоскутное шитье.</i>	6	1	5	Беседа
4.1.3	<i>Ткачество.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.1.4	<i>Украшения и декор в русско-народном костюме.</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.2	Интерпретация народных промыслов в проектировании новых форм костюма	27			
4.2.1	<i>Матрешка как символ русской культуры</i>	3	1	2	Беседа
4.2.2	<i>Роспись по дереву (хохлома, городецкая роспись)</i>	9	2	7	Выставка работ учащихся
4.2.3	<i>Роспись по керамике (гжель, дымковская игрушка)</i>	9	2	7	Тестирование
4.2.4	<i>Вязание и кружевоплетение.</i>	6	1	5	Практическая работа
4.3	Декоративно-обрядовые элементы национального костюма родного края.	6	1	5	Выставка работ учащихся
5	Формотворчество в моделировании костюма	30			
5.1	Тряпичная кукла как отражение русских национальных традиций	12			
5.1.1	<i>Обрядовая кукла «Кукла-закрутка»</i>	3	-	3	Практическая работа
5.1.2	<i>Ярмарочная кукла «Петрушка»</i>	6	1	5	Практическая работа
5.1.3	<i>Изготовление брелка на основе куклы «Кувадки»</i>	3	-	3	Практическая работа
5.2	Рельефное моделирование копии русско-народного или национального костюма родного края.	9	1	8	Выставка работ учащихся
5.3	Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов русско-народного костюма	9			
5.3.1	<i>Разработка эскизов аксессуара.</i>	3	-	3	Беседа
5.3.2	<i>Изготовление аксессуара в материале.</i>	6	-	6	Выставка работ учащихся
	Итого	216	40	176	

СОДЕРЖАНИЕ

Костюм как выражение национальных традиций
2 год обучения.

1. Теоретические основы учебного материала

Раздел 1.1 Русско-народный костюм, краткая история, его основные элементы.

Тема 1.1.1 Основа русско-народного костюма. (3ч)

Теория: Основные функции русско-народного костюма и его характерные особенности: влияние бытового уклада на костюм, отражение климатических и экономических особенностей быта, религиозная составляющая костюма, господство рукоделия и узорного украшения одежды. Составляющие элементы русско-народного костюма: предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. Туникообразная рубашка (сорочка) и штаны как основа одеяния русско-народного костюма.

Практика: Игра «Русская краса». Учащимся необходимо на скорость собрать пазл с изображением женского образа в русско-народном костюме разных известных русских художников портретистов.

Материалы и инструменты: Карточки-пазлы на заданную тему.

Форма контроля: Беседа

Тема 1.1.2 Верхние одежды. (3ч)

Теория: Основные элементы верхней одежды: телогрея (распашная и глухая), душегрея, кафтан, сюртук, тулуп, передник, фартук, летник, сарафан, платье, юбка разных видов и фасонов, кофта шугай и др. Раскрытие темы на примере летнего костюма Вологодской или Рязанской губернии.

Практика:

- Украшение формы сарафана декоративными элементами-заготовками и различной фурнитурой;
- Составление рисунка фартука из орнаментальных элементов (отдельных бумажных полосок с изображением русско-народного орнамента).

Материалы и инструменты: цветная бумага, шаблон сарафана или фартука, фломастеры, мелкая фурнитура, бумажные элементы-заготовки с изображением орнамента, ножницы и клей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 1.1.3 Средние (вторые одежды). (3ч)

Теория: Основные составляющие средних одежд: шубы накладные, столовые и нагольные, дубленки, совики, фуфайки и меховые телогрейки и тулупы и др. Раскрытие темы на примере зимнего костюма Архангельской губернии.

Практика: Игра-кроссворд на тему «Зимние наряды». Учащиеся коллективно заполняют кроссворд по закреплению пройденного материала.

Материалы и инструменты: карточки с вопросами.

Форма контроля: Беседа.

Тема 1.1.4 Головные уборы. (6ч)

Теория: Разнообразие видов головных уборов русско-народного костюма, их разделение и назначение. Девичий головной убор: обруч, перевязка, венок. Основные типы женских головных уборов: повойник, кика или кичка (рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная, в виде обруча, овала, полуовала и т.п.), сорока, платок, позатыльник, кокошник и др.

Практика: Выполнение копии головного убора русско-народного костюма. Полученную форму можно поместить на подготовленное изображение портрета учащегося.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, фото учащегося, шаблон формы различных головных уборов, простой карандаш, фломастеры, ножницы, клей.

Форма контроля: Практическая работа «Девичий головной убор»

Тема 1.1.5 Обувь. (3ч)

Теория: Назначение и функции обуви: защитная, опознавательная, эстетическая. Основные виды обуви русско-народного костюма: лапти (из растительного материала, кожаные), «простые и ажурные поршни», мягкие туфли, олусапожки, сапоги, валенки.

Практика: Выполнение эскиза по оформлению валенка декоративными элементами или тематическим рисунком.

Материалы и инструменты: цветной картон формата А4, шаблон формы валенка, тонкий фетр, тесьма, фурнитура, клей ПВА.

Форма контроля: Тестирование «Русско-народный костюм и его элементы».

Раздел 1.2. Разновидности русско-народного костюма и их характерные особенности.

Тема 1.2.1 Повседневная и парадная одежда. (3ч)

Теория: Повседневная и парадная одежда русско-народного костюма. Их функции и основные элементы. Раскрытие темы на примере повседневного костюма Пермской губернии и праздничного костюма Смоленской губернии.

Практика: Выполнение творческого эскиза образа кота в русско-народном костюме.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой и цветные карандаши.

Форма контроля: Самостоятельная работа «Русский кот».

Тема 1.2.2 Свадебный костюм. (3ч)

Теория: Красота и богатство свадебного наряда, его составляющие элементы, их значимость. Идеал женской красоты. Разбор свадебного костюма Псковской губернии.

Практика: Выполнение творческого эскиза свадебного наряда на подготовленной основе в виде силуэта образа девушки. Это может быть фигура разного характера: очень худая, удлиненная или очень пышных форм.

Можно использовать персонажей сказок или известных мультфильмов.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, шаблон разных форм женской фигуры, простой карандаш, фломастеры.

Форма контроля: Творческая работа «Эх, свадьба!»

Тема 1.2.3 Военная одежда. (3ч)

Теория: Основные черты военной одежды русского народа. Русские доспехи X-XVII веков: доспешное платье, кольчуга (кольчужная рубашка, «бахтерец», «юшман», «зерцало»), шлем. Образ богатыря в русском былинном эпосе и изобразительном искусстве. Знакомство с основными видами оружия как неотъемлемая часть образа русского воина.

Практика: Выполнение творческого изображения русского богатыря на фольге.

Материалы и инструменты: Гофра-картон, фольга формата А4, ручки шариковые.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 1.2.4 Царские наряды. (6ч)

Теория: Платья государей: станковое (носимое в городе), ездовое (дорожное), столовое (при столе), смиренное (черное, траурное), панихидное (при поминках), причастное (для причащения св. тайн), всеневное (комнатное, хоромное, ходильное). Особенности «большого» или царского наряда при венчании и других торжественных случаях. Отражение темы в произведениях известных художников: Франца Крюгера (Портрет императрицы Александры Федоровны), Стефано Торелли (Портрет Екатерины II), Пимен Орлова (Портрет неизвестной в придворном платье), аботы Шварц Вячеслава Григорьевича и многих других.

Практика: Выполнение эскиза царской короны. Полученную форму можно поместить на подготовленное изображение портрета учащегося.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, фото учащегося, простой и цветные карандаши, фломастеры, фурнитура для декора, ножницы, клей.

Форма контроля: Беседа

Тема 1.2.5 Символика цвета и орнамента русско-народного костюма. (3ч)

Теория: Знаково-символическое значение основных цветов в русской культуре и в русско-народном костюме. Символика орнамента - ромбы, кресты, звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

Практика: Выполнение копии орнамента русско-народного костюма на бумаге миллиметровке (работа по схемам).

Материалы: бумага миллиметровка формата А4, образцы русско-народных орнаментов, простой карандаш, фломастеры.

Форма контроля: Тестирование «Разновидности русско-народного костюма»

Раздел 1.3. Национальный костюм родного края.

Тема 1.3.1 Характерные особенности костюма родного края. (3ч)

Теория: Шорцы и телеуты - древнейшие жители Кузнецкой земли. Краткое знакомство с историей появления, развития и существования этих народов в настоящее время, их быт, особенности хозяйства, язык, религия и фольклор, основные праздники. Анализ телеутского женского национального костюма: особенности повседневной и праздничной одежды, основные элементы, дополнения и украшения. Сравнительный анализ шорского женского национального костюма: нижние и верхние летние одежды, зимняя одежда, головные уборы, обувь, дополнения и украшения.

Практика: Игра-кроссворд «Мои истоки – моя Земля!». Учащиеся коллективно заполняют кроссворд по закреплению пройденного материала.

Материалы и инструменты: карточки с вопросами.

Форма контроля: Беседа.

Тема 1.3.2 Символика цвета и орнамента национального костюма родного края. (3ч)

Теория: Цветовая и знаково-образная символика шорского народа, ее значение и использование в национальном костюме. Основные мотивы: журавль "турна", береза "казын", солнце "кун", три круга "уш тегелек", круг "тегелек", ромб и др.

Практика: Выполнение копии элемента шорского орнамента на заготовленную основу в виде сумки.

Материалы и инструменты: шаблон сумки, цветная бумага, белая бумага формата А4, кисти, краски гуашь.

Форма контроля: Практическая работа «Сибирские мотивы».

2. Художественно-изобразительные средства проектирования костюма

Раздел 2.1 Основные приемы и техники в художественном проектировании костюма.

Тема 2.1.1 Использование средств рисунка в передаче материала и фактуры одежды. (3ч)

Теория: Использование различных графических средств (линия, штрих, точка, пятно) и материалов (уголь, тушь, акварель, гуашь, пастель и др.) в изображении ткани, фактуры одежды, разных поверхностей. Раскрытие темы на примере работ известных художников-модельеров: Рене Буше, Стивен Стипельман, Джордж Ставринос, Дэвид Даунтон, Sandra Suy, Алёна Ладовская, Вячеслав Зайцев и др.

Практика: Выполнение упражнения по изображению различных поверхностей графическими средствами.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, карандаши, восковые мелки, гелиевые ручки, пастель, краски гуашь, кисти из щетины.

Форма контроля: Беседа.

Тема 2.1.2 Использование шаблонов и трафаретного рисунка. (6ч)

Теория: Раскрытие понятий «шаблон» и «трафарет», их отличительные особенности, материалы изготовления. Использование шаблонов и трафаретов в проектировании форм костюма, как прием декорирования его элементов, а также в создании рисунка ткани или принта.

Практика: Изготовление шаблона человеческой фигуры для выполнения творческих эскизов одежды.

Материалы и инструменты: картон формата А4, простой карандаш, фломастеры, ножницы.

Форма контроля: Практическая работа «Изготовление шаблона»

Тема 2.1.3 Изображение костюма на основе «лубочных картинок». (3ч)

Теория: Раскрытие понятий «лубок», «лубочные картинки», «лубочная техника», краткая история его появления и характерные особенности «лубочного стиля». Примеры использования данного графического направления в проектировании костюма.

Практика: Выполнение эскиза принта (графического изображения для печати) анималистического характера на футболку в «лубочной технике».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, краски акварель, разноцветные гелиевые ручки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 2.2 Живописные приемы и техники в проектировании костюма

Тема 2.2.1 Основные техники: мазок, монотипия, отмывка. (6ч)

Теория: Повторение знаний по основным живописным техникам и приемам: мазок, монотипия, отмывка. Использование данного теоретического материала в художественно-образном проектировании костюма.

Практика: Выполнение творческой работы «Живописное настроение»:

- Изображение легкого воздушного платья для принцессы в технике «отмывка». (3ч)
- Дорисовать образ женской фигуры из цветового пятна, выполненного в технике «монотипия». (3ч)

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, карандаши, восковые мелки, гелиевые ручки, пастель, краски гуашь, кисти из щетины.

Форма контроля: Творческая работа «Живописное настроение».

Тема 2.2.2 Мозаика (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «мозаика» как старейшего вида изобразительного искусства. Принцип построения изображения в данной технике. Виды мозаики: стеклянная; смальтовая; керамическая; каменная; на основе других материалов. Использование данной техники в графическом изображении костюма.

Практика: Выполнение цветочной композиции, используя мозаику из кусочков цветного пластика.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, схема изображения

цветка, кусочки цветного пластика, клей ПВА.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 2.2.3 Витраж (6ч)

Теория: Раскрытие понятия «витраж»; история создания; особенности, виды и стили: наборный витраж, паяные изделия, фацетный витраж, силуэтные композиции. Использование техники витражей в декорировании одежды.

Практика: Выполнение образа бабочки в технике витража на керамическом или пластиковом блюде.

Материалы и инструменты: белое керамическое или пластиковое блюдо, схема изображения бабочки, краски акриловые по керамике.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 2.3 Различные мотивы рисунка ткани.

Тема 2.3.1 Геометрические формы. (3ч)

Теория: Основные способы получения рисунка ткани: посредством ткачества; при помощи печати, набивки, росписи; при помощи дополнительной технологической обработки. Термины и понятия, которые используются в практике текстильного производства для обозначения рисунка ткани: «узор», «паттерн» и «принт». Виды геометрических узоров на тканях: полоска, клетка, горохи и их разновидности.

Практика: Выполнение 2-ух копий геометрического рисунка ткани разными материалами: сухими и на водной основе.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, образцы тканей, восковые мелки или цветные карандаши, акварельные краски, кисти.

Форма контроля: Беседа

Тема 2.3.2 Изображение цветов и растений. (3ч)

Теория: Знакомство с историей изображения растительных мотивов в рисунке ткани. Наиболее известные мотивы: «арабески», «пейсли», «дамаск», «четырёхлистник», «милфлер», «викторианский» и др.

Практика: Выполнение 2-ух копий растительного рисунка ткани разными материалами: сухими и на водной основе.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, образцы тканей, восковые мелки или цветные карандаши, акварельные краски, кисти.

Форма контроля: Практическая работа «Рисунок ткани»

Тема 2.3.3 Пейзаж (3ч)

Теория: Использование жанра изобразительно искусства «пейзажа» в художественно-образном проектировании костюма: как источник для творческого вдохновения; как основа для рисунка ткани.

Практика: Выполнение тематической композиции эскиза принта на футболку с элементами городского пейзажа.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, шаблон формы футболки, простой карандаш, линейка, фломастеры или маркеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 2.3.4 Натюрморт (3ч)

Теория: Использование жанра изобразительно искусства «натюрморт» в художественно-образном проектировании костюма: как источник для творческого вдохновения; как основа для рисунка ткани.

Практика: Выполнение тематической композиции эскиза принта на футболку с элементами натюрморта в технике аппликации.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, шаблон формы футболки, цветная бумага, вырезанные формы фруктов и посуды из журнальных страниц, клей, ножницы.

Форма контроля: Творческая работа «Волшебный натюрморт».

Тема 2.3.5 Изображения животного мира. (3ч)

Теория: Раскрытие темы на примерах самых распространённых животных (анималистические) принтов: змеиный, тигровый принты, имитация расцветки тигровой, леопардовой или зебровой шкуры, бабочек и другие.

Практика: Выполнение тематической композиции эскиза принта на анималистическую тему в технике аппликации, используя кусочки тканей, имитирующие расцветки звериных шкур.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, шаблон формы футболки, кусочки тканей с животным принтом, клей, ножницы.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 2.3.6 Портрет (3ч)

Теория: Использование жанра изобразительно искусства «портрет» в художественно-образном проектировании костюма: как источник для творческого вдохновения; как основа для рисунка ткани.

Практика: Выполнение эскиза принта в виде портрета, используя совмещение техник: составление портрета человека из газетных страниц в технике аппликации и добавление ручной графики.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, шаблон формы футболки, газетные и журнальные страницы, клей, ножниц, маркеры.

Форма контроля: Тестирование на тему: «Мотивы и жанры рисунка ткани».

3. Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих

Раздел 3.1. Фигура как объект композиции и моделирования костюма.

Тема 3.1.1 Пропорции человеческой фигуры в полный рост. (3ч)

Теория: Основные пропорции и правила построения фигуры человека. Наброски и зарисовки человека в статичном положении и движении. Схематический набросок фигуры.

Практика: Изображение человеческой фигуры по схеме в статичном

положении и в движении.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш,
Форма контроля: Беседа

Тема 3.1.2 Рисунок фигуры человека в одежде. (3ч)

Теория: Особенности изображения человеческой фигуры в одежде. Характер формообразования складок в зависимости от движения фигуры, особенностей одежды и фактуры материала.

Практика: Выполнение эскизов человеческой фигуры в одежде.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой и цветные карандаши.

Форма контроля: Беседа

Тема 3.1.3 Тип фигуры как основа построения формы одежды. (3ч)

Теория: Типология женских фигур: трапециевидная, прямоугольная, стандартная, треугольная, «песочные часы», «восьмерка». Типология мужских фигур: трапециевидная, прямоугольная, овальная. Зависимость построения формы костюма от особенностей человеческой фигуры. Основные практические советы в подборе одежды в соответствии с типом своей фигуры.

Практика: Коллективная работа над созданием общего проекта «Типы фигур».

Материалы и инструменты: книги и журналы по типологии фигур, иллюстрации с изображением разных женских фигур, ватман формата А1, цветные карандаши, фломастеры и гелиевые ручки, клей.

Форма контроля: Творческая работа «Типы фигур».

Раздел 3.2 Русско-народный костюм как источник творчества в моделировании форм одежды.

Тема 3.2.1 Композиционный анализ форм русско-народного костюма. (3ч)

Теория: Выделение основных этапов композиционного анализа формы костюма. Проведение анализа форм русско-народного костюма на примере повседневного костюма Пермской губернии и праздничного костюма Смоленской губернии.

Практика: Учащиеся получают карточки с изображением одного из вариантов русско-народного костюма. Необходимо провести композиционный анализ, вычлнить основные составляющие костюма, декоративные элементы, форму головного убора, основные цвета. Итоги анализа представить в виде графических схем, зарисовок, таблиц на формате А3.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, карточки с изображением одного из вариантов русско-народного костюма, цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры.

Форма контроля: Самостоятельная работа «Русско-народный костюм – форма и содержание».

Тема 3.2.2 Декоративная композиция на основе элементов русско-народного костюма. (6ч)

Теория: Понятие «Декоративная композиция», ее особенности, принципы построения. Раскрытие темы на примере работ художников декоративно-прикладного искусства.

Практика: Создание декоративной композиции на основе элементов русско-народного костюма в технике аппликации.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, иллюстрации с изображением образов русско-народного костюма, ножницы, клей, фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.2.3 Проектирование новых форм одежды на основе русско-народного костюма. (6ч)

Теория: Повторение теоретического материала по русско-народному костюму. Методические рекомендации по проектированию новых форм одежды на основе заданной темы, выделение основных этапов, практические советы.

Практика: Выполнение творческого эскиза сценического костюма на основе элементов русско-народного костюма, представленных заранее в работе «Русско-народный костюм – форма и содержание».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, композиционный анализ одного из вариантов русско-народного костюма, простой карандаш, маркеры, фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.2.4 Элементы национального костюма родного края в современном костюме. (6ч)

Теория: Повторение материала по национальному костюму малых народов Сибири. Проведение художественного и композиционного анализа одного из вариантов национального костюма.

Практика: Выполнение творческого эскиза сценического костюма на основе элементов национального костюма родного края.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, карточки с иллюстрациями шорского и телеуцкого костюма, простой карандаш, гуашь, фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 3.3 Отражение русского культурного наследия в художественно-образном проектировании костюма.

Тема 3.3.1 Разработка эскиза костюма героев сказок, былин и преданий. (3ч)

Теория: Повторение теоретического материала по терминологии «сказка», «былина», «предание», особенности русско-народных сказок. Раскрытие темы на примере главных персонажей русского фольклора.

Практика: Выполнение творческого эскиза сценического костюма на основе

героев русско-народных сказок: образа лешего или русалочки.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, тушь, акварель.

Форма контроля: Практическая работа «Образ Лешего или Русалки».

Тема 3.3.2 Языческие праздники и ритуальная одежда. (3ч)

Теория: Знакомство с верованиями и ритуалами восточных славян, с миром сверхъестественных существ, за которыми стояли силы природы; языческие боги славян: Перун, Велес, Ярило, Макошь и другие. Раскрытие темы на примерах языческих праздников: «Карачун», «Коляда» или «Солнечное Рождество», «Иван Купала» и другие.

Практика: Выполнение творческого эскиза образа языческого бога «Живы» - богини жизни и весны.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, акварельные карандаши, кисти.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.3.3 Христианство и религиозные мотивы в проектировании одежды. (3ч)

Теория: Повторение теоретического материала на тему «Становление Церкви на Руси. Христианская культура и искусство». Знакомство с одеяниями православного духовенства, их виды и особенности.

Практика: Провести конструктивный анализ костюма церковнослужителя. Работа проводится коллективно, каждый учащийся выделяют одну характерную деталь данного костюма.

Материалы: иллюстративный материал по теме.

Форма контроля: Тестирование на тему «Культурное наследие восточных славян».

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма.

Раздел 4.1. Русско-народный костюм как элемент декоративно-прикладного творчества.

Тема 4.1.1 Художественная вышивка. (6ч)

Теория: Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства и ее применение в народном и современном костюме. Виды вышивки по технике выполнения: счетные и свободные; плоскостная, декоративная, орнаментальная; техника выполнения основных стежков. Разновидности современной вышивки: лентами, бисером, «алмазная вышивка» и другие.

Практика: Выполнение творческого эскиза растительного орнамента на основе элементов вышивки «Орловский спис». Средство выразительности изображения – «крестик».

Материалы и инструменты: бумага-миллиметровка формата А4, простой карандаш, фломастеры.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 4.1.2 Лоскутное шитье. (бч)

Теория: Знакомство с видом декоративного рукоделия - техникой лоскутного шитья, лоскутной мозаики или текстильной мозаики (также «пэчворк»). Основные разновидности шитья: «лоскутные уголки», техники «Шахматка», «Русский квадрат», «Соты», «Ляпочиха» и другие. Применение лоскутного шитья в народном и современном костюме.

Практика: Выполнение копии геометрического замкнутого орнамента в данной технике, но на бумажной основе.

Материалы и инструменты: картон цветной формата А4, простой карандаш, цветная бумага, ножницы, клей.

Форма контроля: Беседа

Тема 4.1.3 Ткачество. (бч)

Теория: Знакомство с таким видом ремесла как «прядение и ткачество» на Руси.

Виды ткачества: полотняная и закладная техника, браное ткачество, переборное ручное и ажурное ткачество, пестроткань или пестрядь, комбинирование техник ткачества. Домашнее ткачество сегодня. Применение техники ткачества в народном и современном костюме.

Практика: Выполнение образно-тематической композиции в технике аппликации из различных материалов. Один из элементов композиции выполняется способом ручного ткачества, но технически упрощенного;

Материалы и инструменты: картон цветной формата А4, простой карандаш, цветная бумага, пряжа 3-ех цветов, ножницы, клей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 4.1.4 Украшения и декор в русско-народном костюме. (бч)

Теория: Древнерусские украшения и их значение; материалы для изготовления; основные мотивы узоров и орнаментов.

Практика:

- Выполнение рельефного изображения эскиза украшения (серьги) на основе орнамента русско-народного костюма. Для изготовления можно взять макаронные изделия или природные материалы: семена, нарезанная солома.
- Изготовление кулона на основе росписи на камне с изображением мотивов-символов русско-народного орнамента.

Материалы и инструменты: картон формата А4, макаронные изделия разных видов, природный материал, карточки – образцы орнаментов русско-народного костюма, клей ПВА, краска-спрей, гуашь, кисти.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Раздел 4.2. Интерпретация народных промыслов в проектировании новых форм костюма.

Тема 4.2.1 Матрешка как символ русской культуры. (3ч)

Теория: История возникновения русской матрешки. Образ русской матрешки, ее символика: матрешка как символ русского народного искусства, как символ русской красавицы, семьи и материнства. Разновидности традиционных видов матрешки и их особенности: Сергиев-Посадская, Семеновская, Полхов-Майданская, Вятская, Тверская и др. Современные авторские матрешки. Интерпретация образа матрешки в предметах быта и в образах изобразительного искусства и дизайна костюма.

Практика:

- Выполнение творческого эскиза сценического костюма на основе образа матрешки.
- Изготовление упаковки для пасхального яйца на основе образа матрешки.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, краски гуашь, кисти, черный маркер или линер, коричневый картон формата А4, карточки с иллюстрациями Полхов-Майданской матрешки, шаблон формы упаковки и ее макет в натуральную величину, тесьма, клей-карандаш.

Форма контроля: Беседа

Тема 4.2.2 Роспись по дереву (хохлома, городецкая роспись). (9ч)

Теория: Раскрытие понятия «Народные промыслы», их роль и значение в истории и современной русской культуре. Закрепление и обогащение знаний по направлениям, видам и формам народных промыслов: роспись по дереву, роспись по керамике, ткачество, кружевоплетение и другие. Русские народные промыслы – как источник идейного решения костюма на примере образцов сценического костюма и моделей «Haute Couture» известных дизайнеров.

Практика:

- Проектирование образа сценического костюма на основе силуэта деревянной посуды и хохломской росписи.
- Выполнение творческого эскиза украшения фартука на основе городецкой росписи.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, краски гуашь, кисти, черный маркер или линер, заготовленные силуэты посуды на цветной бумаге, технологические карточки с элементами хохломской росписи, шаблон формы фартука, клей-карандаш.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 4.2.3 Роспись по керамике (гжель, дымковская и филимоновская игрушки). (9ч)

Теория: Закрепление и обогащение знаний по теме «Народные промыслы», их роль и значение в истории и современной русской культуре. Роспись по керамике как одно из старейших и известных направлений народных

промыслов. Разновидности росписи: керамическая посуда с росписью (гжель, мезенская роспись), керамические игрушки (дымковская, филимоновская, каргопольская, абашевская и др.). Мотивы народных промыслов в дизайне костюма (как источник идейного решения костюма, его декора и аксессуаров).

Практика:

- Проектирование сценического костюма на основе образов и мотивов дымковской игрушки.
- Выполнение объемной игрушки-свистульки «Лошадка» на основе образов и мотивов филимоновской росписи в технике бумагопластики.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, маркеры (синий, красный, зеленый и желтый), технологические карточки с элементами филимоновской росписи, шаблон формы макета игрушки, свистулька (механизм), ножницы, клей ПВА, степлер.

Форма контроля: Тестирование на тему «Народные промыслы»

Тема 4.2.4 Вязание и кружевоплетение. (бч)

Теория: Знакомство с таким видом ремесла как «вязание и кружевоплетение» на Руси. История возникновения данного ремесла, его виды (Вологодское, Вятское, Елецкое, Михайловское кружево и др.) Применение данного вида рукоделия в народном и современном костюме.

Практика: Выполнение практической работы по рельефному изображению эскиза украшения (колье) на основе орнамента плетеного Вологодского кружева. Для изготовления можно взять шпагат декоративный или бумажную веревку.

Материалы и инструменты: шпагат декоративный или бумажная веревка, клей ПВА, ножницы, белый картон формата А3, технологические карточки с элементами филимоновской росписи.

Форма контроля: Практическая работа «Волшебные узоры»

Раздел 4.3. Декоративно-обрядовые элементы национального костюма родного края.

Тема: Декоративно-обрядовые элементы национального костюма родного края. (бч)

Теория: Повторение и закрепление темы «Национальный костюм родного края»; особенности национального костюма малых народов Сибири (шорцев и телеутов), основные функции. Отражение символической и религиозной функции в декоративно-обрядовых элементах обрядовой одежды сибирских шаманов (плащ, «корона» или маска, бубен).

Практика

- Изготовление объемного макета бубна Шамана.
- Выполнение эскиза образа маски с элементами рельефного моделирования.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, горячий клей,

бумага калька, маркеры и фломастеры, ножницы, фурнитура (тесьма, кусочки меха и кожи), технологические карточки с элементами орнамента шаманской обрядовой символики.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

5. Формотворчество в моделировании костюма

Раздел 5.1. Тряпичная кукла как отражение русских национальных традиций.

Тема 5.1.1 Обрядовая кукла «Кукла-закрутка». (3ч)

Теория: Краткая история появления куклы на Руси. Бытовое и обрядовое предназначение куклы. «Кукла-закрутка» как символ счастья, добра, благополучия, материнства, продолжения рода и оберег. Виды обрядовых кукол (локтевые, ладонные, пальчиковые).

Практика: Изготовление «куклы-закрутки».

Материалы и инструменты: кусочки ткани, ножницы, нитки, тесьма.

Форма контроля: Практическая работа «Кукла-закрутка»

Тема 5.1.2 Ярмарочная кукла «Петрушка». (6ч)

Теория: «Петрушка» — перчаточная кукла, персонаж русского народного кукольного театра, главный герой одноимённого комического представления. Краткая история появления куклы «Петрушки»; ее образ; символика; технология изготовления. Кукла «Петрушка» как прообраз для сценического костюма.

Практика: Изготовление куклы «Петрушки».

Материалы и инструменты: кусочки ткани (ситец, фетр), ножницы, нитки, фурнитура, шар из пенопласта, горячий клей.

Форма контроля: Практическая работа «Петрушка»

Тема 5.1.3 Изготовление брелка на основе куклы «Кувадки». (3ч)

Теория: Значение народной куклы «Кувадки», история ее возникновения, магические свойства, внешность куклы, секреты её изготовления. Виды кукол: среднерусская, тульская, вятская.

Практика: Изготовление брелка на основе куклы «Кувадки».

Материалы и инструменты: кусочки ткани, ножницы, нитки, фурнитура, основа для брелка.

Форма контроля: Практическая работа «кукла Кувадка»

Раздел 5.2. Рельефное моделирование копии русско-народного или национального костюма родного края.

Тема: Рельефное моделирование копии русско-народного или национального костюма родного края. (9ч)

Теория: Повторение и закрепление материала по темам: «Русско-народный костюм как источник творчества в моделировании форм одежды», «Характерные особенности костюма родного края». Этапы рельефного моделирования. Правила подбора материалов в соответствии с идейным

решением автора.

Практика: Изготовление копии русско-народного или национального костюма родного края средствами рельефного моделирования, используя искусственные и природные материалы.

Материалы и инструменты: гофрированный картон формата А3, кусочки ткани и меха, нитки, фурнитура, полимерная глина, ножницы, горячий клей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 5.3. Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов русско-народного костюма. (9ч)

Тема 5.3.1 Разработка эскизов аксессуара. (3ч)

Теория: Этапы проектирования и изготовления аксессуара на заданную тему. Особенности этапа эскизирования; поиск идейного решения, выбор конструктивно-композиционного и художественного решения проекта аксессуара. Правила подбора материалов в соответствии с идейным решением автора.

Практика: Проектирование аксессуара (рюкзака или сумки) на основе элементов русско-народного костюма. Разработка эскиза.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, технологические карточки с элементами русско-народного орнамента, а также примерами национального костюма.

Форма контроля: Беседа

Тема 5.3.2 Изготовление аксессуара в материале. (6ч)

Теория: Этапы изготовления аксессуара на заданную тему. Особенности этапа моделирования: разработка лекал, подбор материалов для основы и декорирования аксессуара в соответствии с идейным решением автора.

Практика: Изготовление аксессуара (рюкзака или сумки) на основе элементов русско-народного костюма в материале.

Материалы и инструменты: фетр, кусочки ткани, фурнитура, горячий клей, ножницы, степлер, технологические карточки с элементами русско-народного орнамента, а также примерами национального костюма.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Учебный план на 3 год обучения.
«Костюм как отражение мировой культуры»

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе		Формы контроля
			Теор.	Практ.	
1	Теоретические основы учебного материала	81			
1.1	Краткая история костюма с древних времен по наши дни	75			
1.1.1	<i>Античный костюм</i>	12	3	9	Тестирование
1.1.2	<i>Эпоха Средневековья (IX-XVвв)</i>	9	2	7	Выставка работ учащихся
1.1.3	<i>Костюм эпохи Возрождения (XIV-XVIвв).</i>	9	2	7	Практическая работа
1.1.4	<i>Стиль «барокко» (костюм XVII в)</i>	9	1	8	Практическая работа
1.1.5	<i>Стиль «рококо» (костюм XVIII в)</i>	9	1	8	Творческая работа
1.1.6	<i>Костюм XIX века, стили «ампир», «романтизм».</i>	9	2	7	Выставка работ учащихся
1.1.7	<i>Стиль «модерн» (конец XIX - начало XX веков)</i>	6	1	5	Тестирование
1.1.8	<i>Костюм XX века</i>	12	3	9	Самостоятельная работа
1.2	Современный взгляд на модные направления одежды	6	1	5	Беседа
2	Художественно-изобразительные средства проектирования костюма	24			
2.1	Художественный образ костюма. Графические пути и решения его передачи.	6	1	5	Практическая работа
2.2	Виды графического изображения идейного замысла художника модельера.	9	2	7	Творческая работа
2.3	Рекламная графика в истории моды.	9	2	7	Беседа
3	Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих	33			
3.1	Разнообразие характера формы одежды	15			
3.1.1	<i>Композиционный анализ выбранного исторического костюма или традиционной одежды народов мира</i>	6	1	5	Беседа
3.1.2	<i>Построение многофигурной композиции на тему исторического костюма</i>	9	-	9	Выставка работ учащихся
3.2	Детская мода	12			

3.2.1	<i>Пропорции детской фигуры</i>	3	1	2	Беседа
3.2.2	<i>Особенности проектирования детской одежды</i>	9	1	8	Практическая работа
3.3	Оптические иллюзии в композиции костюма	6	1	5	Практическая работа
4	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма	51			
4.1	Костюм как отражение мирового наследия ДПИ.	51			
4.1.1	<i>Батик</i>	6	1	5	Выставка работ учащихся
4.1.2	<i>Плетение, кружевоплетение</i>	9	2	7	Практическая работа
4.1.3	<i>Художественная вышивка</i>	12	2	10	Практическая работа
4.1.4	<i>Ткачество</i>	9	2	7	Беседа
4.1.5	<i>Ювелирное дело</i>	9	1	8	Выставка работ учащихся
4.1.6	<i>Кожа</i>	6	1	5	Тестирование
5	Формотворчество в моделировании костюма	27			
5.1	Объемное моделирование копии элемента костюма (головной убор выбранной эпохи).	15	1	11	Выставка работ учащихся
5.2	Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов костюма выбранного народа и эпохи.	12			
5.2.1	<i>Разработка эскизов аксессуара.</i>	3	-	3	Практическая работа
5.2.2	<i>Изготовление аксессуара в материале.</i>	9	-	9	Выставка работ учащихся
	Итого:	216	36	180	

СОДЕРЖАНИЕ

Костюм как отражение мировой культуры
3 год обучения.

1. Теоретические основы учебного материала

Раздел 1.1 Краткая история костюма с древних времен по наши дни.

Тема 1.1.1 Античный костюм. (12ч)

Теория: Исторические предпосылки возникновения античного костюма. Практическая и эстетическая ценности одежды. Основные способы построения античного костюма: драпирующая и накладная формы одежды, наплечная, поясная, набедренная. Виды античной одежды: экзомида, хитон, пеплос, хламида, тога и другие. Элементы древнегреческого искусства (вазописи) как источник творчества для дизайна костюма.

Практика:

- Выполнение копии женского костюма Древнегреческой культуры.
- Проектирование образа костюма на основе древнегреческой вазописи в технике коллажа.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, цветная бумага (красная, черная, коричневая), ножницы, клей-карандаш, шаблон женской фигуры человека, технологические карточки с изображением костюма данной эпохи, с элементами вазописи Древней Греции (чернофигурной и краснофигурной).

Форма контроля: Тестирование на тему «Одежда периода Античности»

Тема 1.1.2 Эпоха Средневековья (IX-XV вв). (9ч)

Теория: Раннее Средневековье - *романский период*. Культ мадонны, матери. Декоративное оформление одежды: вышивка, мережки, фестоны, ленты, бубенчики. Появление перчаток.

Позднее средневековье - *готический период*. Культ «прекрасной дамы». Основные виды одежды: мантия, туника, роб, котарди, плащи и др. Популярность меховой одежды, мода на пояса. Рисунок по ткани - орнамент, листья, гербовые знаки. Особенности геральдического изображения, его образно-тематическое содержание, символика, особенности композиционного построения.

Практика:

- Выполнение копии женского костюма Эпоха Средневековья в смешанной технике.
- Разработка изображения собственного герба учащегося с элементами рельефного моделирования.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, простой карандаш, фломастеры, цветная бумага, ножницы, тесьма, атласные ленты, горячий клей, шаблон женской фигуры человека, технологические карточки с изображением костюма Средневековья, с элементами орнаментов ткани данной эпохи, образцами гербов.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 1.1.3 Костюм эпохи Возрождения (XIV-XVI вв). (9ч)

Теория: Общая характеристика костюма данной эпохи. Гуманизм - новое представление о всесторонне развитом человеке. Широкий силуэт, стремление к большим объемам. Новый тип костюма – каркасный. Разнообразие тканей: лен, шерстяные, сукно, парча, бархат, атлас и др.

Практика: Выполнение копии женского костюма Эпохи Средневековья в технике аппликации с использованием бумажных салфеток.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, бумажные салфетки с геометрическим орнаментом, тесьма, мелкие бусины, шаблон женской фигуры человека, технологические карточки с изображением костюма данной эпохи, ножницы, кисть из щетины, клей-карандаш.

Форма контроля: Практическая работа «Моя госпожа»

Тема 1.1.4 Стиль «барокко» (костюм XVII в). (9ч)

Теория: Мода от короля. Солдат – центральная персона этого времени. Соперничество придворных в костюмах. Основная одежда: камзол, кафтан, широкополая шляпа, ботфорты, плащи, корсаж; изобилие кружева.

Практика:

- Выполнение копии женского костюма Эпохи «барокко» в технике коллажа.
- Выполнение копии мужского костюма барона Мюнхгаузена Эпохи «барокко» в смешанной технике с использованием восковых мелков и акварели.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, кисти, восковые мелки, акварель, гелиевые ручки, ажурные салфетки, тесьма, кружево, ножницы, клей ПВА, шаблон женской и мужской фигуры человека, технологические карточки с изображением женского и мужского костюма данной эпохи.

Форма контроля: Практическая работа «Стиль барокко»

Тема 1.1.5 Стиль «рококо» (костюм XVIII в). (9ч)

Теория: Мода утонченности и изысканности. Знакомство с основными формами костюма данной эпохи. Богатство и усложнение декора костюма: рюши, оборки, кружева. Ткани: бархат, муслин, тафта, атлас. Сумочки помпадур. Появление новой профессии – модистки – художницы в авторском оформлении и отделке костюма.

Практика:

- Выполнение копии головного убора женского костюма Эпохи «рококо» в технике коллажа.
- Проектирование женского костюма принцессы «Мадемаузель Коко» на основе костюма Эпохи «рококо».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш,

акварельные карандаши, ажурные салфетки, перья, тесьма, кружево, бусины, ножницы, клей ПВА, шаблон женской фигуры человека, технологические карточки с изображением женского костюма данной эпохи и образцами головных уборов.

Форма контроля: Творческая работа «Мадемаузель Коко»

Тема 1.1.6 Костюм XIX века, стили «ампир», «романтизм». (9ч)

Теория: Костюм становится визитной карточкой человека. *Стиль «ампир»* - время Наполеона. Римский императорский стиль. Ткани: батист, кашемир. Основные формы костюма: высокий лиф, задрапированная юбка, длинные перчатки. Стиль «романтизм» - эпоха Пушкина. Необыкновенно выразительные женские наряды. Декольте, тонкие талии, широкие юбки.

Практика: Выполнение автопортрета учащегося в костюме стиля «романтизм» на основе образов художников портретистов XIX века, с использованием смешанной техники.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, картон, фотографии учащихся, простой карандаш, сухая пастель, кусочки ткани, перья, тесьма, кружево, бусины, ножницы, горячий клей, технологические карточки с образцами портретов художников XIX века.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 1.1.7 Стиль «модерн» (конец XIX - начало XX веков) (6ч)

Теория: Основные характеристики этого стиля. Появление первых домов моды во Франции. Экстравагантный турнюр. Маленькие шляпки, сумочки, лорнеты. Индустрия моды. Появление первых модных журналов с выкройками, которые облегчили возможность самостоятельно изготавливать одежду. Особенности профессии художника театрально костюма.

Практика: Выполнение коллективной работы по созданию страниц журнала моды эпохи «модерн».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, вырезки из журналов моды конца XIX - начало XX веков с изображением костюмов и аксессуаров, образцы шрифтов данной эпохи.

Форма контроля: Тестирование «Королевская мода»

Тема 1.1.8 Костюм XX века. (12ч)

Теория: Основные направления моды этого времени: демократизация моды; революционная смена форм одежды, исчезновение искусственности, нагромождения, статуса длины ткани; целесообразность моды; возникновение принципиально новых видов одежды; господство массовой формы потребления моды.

Практика: Выполнение каждым учащимся проекта по основным направлениям моды XX века с раскрытием особенностей выбранного направления, образцами одежды и творческой работой по созданию копии костюма, описанием его назначения, строения, декора и дополнительных аксессуаров.

Материалы и инструменты: каждый учащийся выбирает материалы

самостоятельно, педагог может подсказывать или корректировать выбор техник и средств выполнения работы.

Форма контроля: Самостоятельная работа «Основные направления костюма XX века»

Раздел 1.2. Современный взгляд на модные направления одежды.

Тема: Современный взгляд на модные направления одежды. (6ч)

Теория: Понятие «современный костюм»; отражение мировых тенденций моды и искусства в костюме нашего времени. Основные виды и функции современного костюма; разнообразие стилей и направлений, новые технологии создания тканей, материалов и видов отделки костюма. Костюм как отражение индивидуальности.

Практика:

- Выполнение эскиза образа авторского современного костюма.
- Игра – кроссворд на тему «Современный костюм».

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой и акварельные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки.

Форма контроля: Беседа

2. Художественно-изобразительные средства проектирования костюма

Раздел 2.1. Художественный образ костюма.

Тема: Художественный образ костюма. (6ч)

Теория: Раскрытие понятий «образ», «художественный образ», «образ костюма», «символика костюма». Процесс рождения образа костюма. Психологическая и социальная характеристики костюма. Костюм как символ эпохи и времени.

Практика: Выполнение эскиза костюма на основе образов и символики России (матрешки, хохломской росписи, церквушек и колоколов, природные мотивы и другие).

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, краски гуашь, шаблон женской фигуры человека, карточки с образами символики России.

Форма контроля: Практическая работа «Образ России в костюме»

Раздел 2.2. Виды графического изображения идейного замысла художника модельера.

Тема: Виды графического изображения идейного замысла художника модельера. (9ч)

Теория: Раскрытие понятий: 1. Фор-эскиз – как выражение первоначальной мысли о форме одежды-костюма. 2. Творческий эскиз – как результат анализа всех факторов реализации художественной мысли в материале. 3. Рабочий эскиз или конструктивный эскиз. 4. Рекламная графика (плакат-афиша, буклет, проспект, журнал и др.) Цели и задачи каждого вида графического изображения.

Практика:

- Выполнение творческого эскиза костюма образа «Хозяйки Медной горы» по описанию из сказки П. Бажова.
- Выполнение рекламного эскиза (обложки журнала) на основе авторского портретного изображения и копии костюма любого известного модельера.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, краски гуашь, акварель, фломастеры, образцы журнальных шрифтов и примеры обложек известных журналов мод.

Форма контроля: Творческая работа «Образ и мода»

Раздел 2.3. Рекламная графика в истории моды.

Тема: Рекламная графика в истории моды. (9ч)

Теория: Профессия иллюстратора моды, ее значение и особенности. Раскрытие темы истории моды через творчество таких художников иллюстраторов как: Леон Бакст, Энрико Сакетти, Валентина Грос, Рене Грюо, Антонио Лопес, Франсуа Берту, Лизелотте Ваткинс и др.

Практика:

- Подготовка доклада по творчеству одного из художников иллюстраторов моды.
- Коллективная работа по созданию рекламного плаката одной из коллекции театра моды.

Материалы и инструменты: зависят от выбранной техники создания плаката, бумага формата А2, эскизы или фотографии костюмом коллекции.

Форма контроля: Беседа

3. Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих.

Раздел 3.1. Разнообразие характера формы одежды.

Тема 3.1.1 Композиционный анализ выбранного исторического костюма или традиционной одежды народов мира. (6ч)

Теория: Повторение теоретического материала по теме «Художественный образ костюма», понятия «Композиция костюма и композиционные средства его построения». Основные этапы композиционного анализа костюма: 1. – строение костюма, его составные элементы; 2. – композиционным центр костюма (выделение главного в составе целого); 3. – пропорциональность и симметричность в композиции костюма; 4. – элементы костюма, создающие ритм (членение (линии конструктивные или декоративные), цвет (полоски, клетка и пр.), фурнитура (пуговицы и пр.); 5. – цельность костюма.

Практика:

- Провести устный композиционный анализ выбранного исторического костюма.
- Выполнить композиционный анализ национальной одежды народов

мира и представить его в виде творческого проекта на бумаге.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой карандаш, фломастеры, линейки, ножницы, клей-карандаш, образец костюма на бумаге в ч/б и цветном решении, технологические карточки с этапами композиционного анализа костюма.

Форма контроля: Беседа

Тема 3.1.1 Построение многофигурной композиции на тему исторического костюма. (9ч)

Теория: Закрепление понятия «композиция», виды композиции в искусстве (пространственные; фронтальные или плоскостные; объемные). Типы композиции (открытые и замкнутые), разновидности по тематике, жанрам, технике исполнения. Раскрытие понятия «многофигурной композиции» на примере творчества известных живописцев, книжных художников-иллюстраторов и иллюстраторов фэшн индустрии.

Практика: Создание тематической многофигурной композиции на основе исторического костюма народов мира (по выбору учащегося).

Материалы и инструменты: белая бумага формата А3, простой и цветные карандаши, кисти, краски гуашь или акварель, фломастеры, гелиевые ручки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 3.2 Детская мода.

Тема 3.2.1 Пропорции детской фигуры. (3ч)

Теория: Повторение теоретического материала по теме «Пропорции человеческой фигуры» (портретное изображение и в полный рост). Особенности пропорций человеческой фигуры ребенка и подростка. Приемы изображения детского лица.

Практика: Изображение детской фигуры в летнем костюме.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, фломастеры, трафаретные линейки, технологические карточки с поэтапным изображением детской фигуры.

Форма контроля: Беседа

Тема 3.2.2 Особенности проектирования детской одежды. Соблюдение пропорции детской фигуры. (9ч)

Теория: Закрепление материала по теме «Пропорции детской фигуры». Особенности проектирования детской одежды (эстетические, функциональные, конструктивные, технологические). Приемы и средства графического изображения детского костюма в журналах мод и в творческих эскизах различных фестивалях и конкурсах по дизайну одежды.

Практика:

- Выполнение копии изображения детской фигуры героев мультфильмов или детских литературных произведений.
- Коллективная работа по созданию многофигурной композиции на тему «Маленькие озорницы» на основе образов детских костюмов.

Образ костюма будет зависеть от его функциональных задач (для уборки, прогулки, спортивных упражнений и т.д.)

Материалы и инструменты: цветная бумага формата А2, простой карандаш, фломастеры, акварельные карандаши, ножницы, клей-карандаш, технологические карточки с поэтапным изображением детской фигуры.

Форма контроля: Практическая работа «Маленькие озорницы»

Раздел 3.3. Оптические иллюзии в композиции костюма.

Тема: Оптические иллюзии в композиции костюма. (6ч)

Теория: Определение понятия «оптические иллюзии», примеры графических изображений. Принцип построения орнаментов с «оптическими иллюзиями». Примеры данного явления в природе и использование в моделировании одежды.

Практика:

- Выполнение оптического орнамента в круге в черно-белом графическом решении.
- Создание образа костюма на основе изготовленного оптического орнамента в круге в технике аппликации.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, линейка, черная гелиевая ручка, черный маркер, ножницы, клей-карандаш.

Форма контроля: Практическая работа «Оптические иллюзии»

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма

Раздел 4.1. Костюм как отражение мирового наследия ДПИ.

а) Батик. (6ч)

Теория: Знакомство с техникой «батика», виды (холодный и горячий) и их особенности, основные технические приемы, средства и материалы. Раскрытие темы на примере использования данной техники в дизайне костюма и его аксессуаров.

Практика: Выполнение элемента цветочного орнамента в технике холодного «батика».

Материалы и инструменты: кусок ткани креп-сатина или батиста формата А3, подрамник, набор красок для батика, образцы с цветочным мотивом, технологические карточки выполнения техники «батика».

Форма контроля: Выставка работ учащихся

б) Плетение и кружевоплетение. (9ч)

Теория: Повторение материала на тему «Вязание и кружевоплетение в русско-народном костюме». Плетение как один из видов рукоделия в мировой культуре. Разновидности плетения: ручное ткачество, плетение на станке из ниток; типы плетения: прямое, косое, круговое, узелковое, фриволите (челночное кружево). Современные материалы, используемые в данном рукоделии. Раскрытие темы через примеры использования плетения в

дизайне костюма.

Практика:

- Плетение браслета из тесьмы или декоративного шнура.
- Изготовление воротника с элементами ажурного плетения.

Материалы и инструменты: тесьма, декоративный шнур, ткань для основы воротника, ножницы, технологические карточки с элементами ажурного плетения.

Форма контроля: Практическая работа «Ажурные мотивы»

в) Художественная вышивка. (12ч)

Теория: Художественная вышивка как вид рукоделия рисования иглой. Основные виды вышивки: «счетный крест» (лидер жанра), «вышивка лентами», «гладь» (живопись нитками), «вышивка бисером», «суточная вышивка» (аппликация из декоративного шнура) и другие. Раскрытие темы через примеры использования художественной вышивки в дизайне современного костюма.

Практика: Декорирование футболки в технике «художественной вышивки лентами».

Материалы и инструменты: футболка однотонная, атласные ленты, швейные принадлежности, технологические карточки с особенностями «вышивки лентами».

Форма контроля: Практическая работа «Живопись лентами»

г) Ткачество. (9ч)

Теория: Понятие «ткачество», краткая история развития ремесла. Ремесло ручного ткачества и современное производство. Виды ткачества: «полотняная и закладная техника», «браное ткачество», «ремизное ткачество» и другие. Технологические особенности данного рукоделия, сходство и отличия с технологией изготовления «гобелена». Раскрытие темы через примеры использования ткачества в дизайне современного костюма.

Практика: Изготовление декоративного полотна с элементами ткачества на основе принципов гобелена.

Материалы и инструменты: каркасная рамка, капроновые нити, пряжа разных цветов, карточки с изображением декоративных мотивов.

Форма контроля: Беседа

д) Ювелирное дело (9ч)

Теория: «Ювелирное дело» как вид декоративно прикладного искусства, как рукоделие по изготовлению художественных украшений и предметов быта из металлов, часто в сочетании с драгоценными и поделочными камнями. Раскрытие темы через примеры использования «ювелирного дела» в дизайне современного костюма.

Практика:

- Выполнение копии ювелирного украшения (браслет или серьги) из

доступных средств.

- Изготовление украшения (брошь) из искусственных и декоративных материалов.

Материалы и инструменты: декоративная проволока, стразы и камни для рукоделия, швейная фурнитура, технологические карты по изготовлению образцов декоративных украшений.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

е) Кожа (6ч)

Теория: Особенности изготовления и обработки кожаных изделий. Использование кожи в предметах быта, искусстве, в производстве одежды и дизайне костюма.

Практика:

- Изготовление украшения (заколки) из кусочков натуральной или искусственной кожи.
- Изготовление брелка для украшения сумки или рюкзака из кусочков натуральной или искусственной кожи.

Материалы и инструменты: кусочки кожи, ножницы, швейная фурнитура, горячий клей, технологические карточки по изготовлению кожаных украшений.

Форма контроля: Тестирование на тему «Декоративно-прикладное искусство в костюме».

5. Формотворчество в моделировании костюма

Раздел 5.1. Объемное моделирование копии элемента костюма (головной убор выбранной эпохи).

Тема: Объемное моделирование копии элемента костюма (головной убор выбранной эпохи). (12ч)

Теория: Выбор изображения головного убора. Определение основных этапов работы, техники и приемов исполнения. Принципы и правила подбора необходимых материалов и инструментов.

Практика: Выполнение работы по объемному моделированию копии элемента костюма (головной убор выбранной эпохи) на основе приемов бумагопластики и с использованием различных природных и искусственных материалов.

Материалы и инструменты: гофрированная бумага, ватман, картон упаковочный, ткань, фетр, фоамиран, швейная фурнитура, материалы для декора, ножницы (резак), степлер, горячий клей.

Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 5.2. Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов костюма выбранного народа и эпохи.

Тема 5.2.1 Разработка эскизов аксессуара. (3ч)

Теория: Примеры разработки современного костюма на основе элементов

исторического костюма выбранной эпохи. Основные этапы работы над эскизом: анализ первоисточника, работа над идейным замыслом проектируемого предмета, художественно-графическое изображение формы предмета, рабочий эскиз всех составляющих элементов.

Практика: Разработка эскиза аксессуара (сумки) на основе элементов костюма выбранного народа или эпохи.

Материалы и инструменты: белая бумага формата А4, простой карандаш, акварельные карандаши, фломастеры, образцы форм аксессуаров (сумок).

Форма контроля: Практическая работа «Сумочка на счастье».

Тема 5.2.2 Изготовление аксессуара в материале. (12ч)

Теория: Художественно-композиционный анализ образа аксессуара на эскизе. Определение основных этапов работы, выбор техники исполнения.

Правила подбора необходимых материалов и инструментов.

Практика: Изготовление аксессуара (сумки) на основе элементов костюма выбранного народа или эпохи.

Материалы и инструменты: зависят от идейного замысла автора и выбранной техники изготовления.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

1-я группа показателей – Теоретическая подготовка учащихся. Она включает:

1.1 Теоретические знания по программе (то, что «дети должны знать»)

К концу первого года обучения учащиеся знают:

- понятие моды, кем и как она создается, каким законам подчиняется и как выражается в костюме;
- основные способы художественно-графического изображения модели костюма на бумаге;
- общие понятия о композиции костюма и композиционные средства его построения;
- общие сведения об использовании различных материалов и технологий в моделировании одежды и ее декорировании.

К концу второго года обучения учащиеся знают:

- общие сведения об истории русско-народного костюма, его разновидностях и основных характеристиках, символике цвета и орнамента;
- основные понятия о декоративно-прикладном творчестве, народных промыслах, национальных традициях русской культуры и их отражение в художественно-образном проектировании костюма;
- общие сведения о национальном костюме коренных жителей родного края;
- основные приемы изображения человеческой фигуры в костюме с помощью традиционных художественно-графических и декоративных средств.

К концу третьего года обучения учащиеся знают:

- общие сведения об истории костюма разных эпох и народов;
- основные примеры декоративно-прикладного искусства мировой культуры, используемые в костюмах;
- основные приемы и средства концептуально-идейного и художественно-образительные проектирования новых форм одежды.

1.2. Владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета – дизайн костюма).

К концу первого года обучения учащиеся знают:

- понятия «мода», «одежда» и «костюм», «искусство моды», «дизайн костюма»; «художник-модельер»;
- понятия «композиция», «графические и живописные средства выразительности», «композиционные средства»;
- понятия «декор» и «аксессуар» костюма.

К концу второго года обучения учащиеся знают:

- понятия «декоративно-прикладное искусство», основные народные промыслы («гжель», «хохлома», «палех», «дымковская» и «филимоновская игрушка», «городецкая роспись» и др.);
- графические средства выразительности изображения костюма («рисунок», «граттаж», «эстамп» и др.), живописные техники и приемы («мазок», «монотипия», «отмывка», «пуантелизм» и др.), декоративные средства

(«коллаж», «аппликация», «мозаика», «витраж», «квиллинг», «декупаж» др.)

К концу третьего года обучения учащиеся знают:

- понятия «стиль» и основные стилевые направления в области моды («средневековый стиль», «барокко», «рококо», «модерн», «ампир» и «милитари», «сафари» др.);
- общие понятия «моделирования и проектирования одежды», приемы и средства создания основных видов идейного художественно-графического изображения костюма («фор-эскиз», «рабочий эскиз», «творческий эскиз», «рекламный эскиз» или «фэшн-иллюстрация»);
- понятие «сценический образ» и «сценический костюм», особенности построения «коллекции» сценического костюма.

2-я группа показателей – Практическая подготовка учащихся. Она включает:

2.1 Практические умения и навыки, предусмотренные программой «Дизайн костюма» (то, что определяется выражением «дети должны уметь»)

К концу первого года обучения учащиеся умеют:

- пользоваться специальной терминологией области изобразительного искусства, проектирования и дизайна одежды в беседе, в обсуждении темы занятия, анализе образцов;
- выделить идейный замысел художника-модельера при анализе образцов сценического костюма;
- пользоваться композиционными и различными художественно-графическими средствами и материалами в изображении образа костюма.

К концу второго года обучения учащиеся умеют:

- анализировать форму и композицию костюма, выделять его конструктивные элементы;
- выполнять работу по копированию образца костюма с соблюдением пропорций костюма и художественно-графических решений автора;
- изображать фигуру человека (портрета и в полный рост) в условно-обобщенном конструктивном решении;
- в изображении костюма использовать различные техники и приемы графики, живописи, а также национального декоративно-прикладного искусства и культуры коренных жителей родного края;

К концу третьего года обучения учащиеся умеют:

- проводить анализ художественного образа и композиционного решения костюма разных эпох и стилистических направлений, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку зрения;
 - изображать условно-обобщенную фигуру человека с учетом возрастных особенностей (малыша, подростка, взрослого) и положения в пространстве (в статике и движении);
 - выполнять работу по образцу с учетом всех методических рекомендаций
- 2.2 Творческие навыки учащихся (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте)

К концу первого года обучения учащиеся:

- выразить свои идейные решения по созданию новых форм костюма и его элементов в форе́скизе и творческом исполнении;
- подобрать художественные средства и приемы изображения костюма в соответствии с его авторской идеей;
- выполнять творческие и самостоятельные работы, но в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения;
- в изображении костюма применять различные традиционные техники и приемы графики, живописи и бумагопластики.

К концу второго года обучения учащиеся:

- продумать и изобразить заданный образ по памяти, по определенной схеме, по представлению учащегося;
- представлять вариативность в поиске замысла образа костюма и его элементов;
- в изображении костюма применять различные техники и приемы графики, живописи, а также национального декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, а также искусства и культуры коренных жителей родного края;

К концу третьего года обучения учащиеся:

- использовать проектный метод в художественно-образном решении костюма;
- применять в работе различные традиционные техники и приемы графики, живописи и декоративно-прикладного искусства, а также нетрадиционные техники, комбинированные художественные решения;
- в проектировании новых форм сценического костюма и его элементов использовать знания истории костюма, стилистики, и элементы декоративно-прикладного творчества мировой культуры.
- применять в работе приемы объемного моделирования и формотворчества с природными и искусственными материалами.

Метапредметные результаты:

развитие художественно-творческих способностей и профессиональных умений в области дизайна костюма: умения ориентироваться в различных областях творческой деятельности, работать с информацией, анализировать ее; проявлять самостоятельность в организации и решении предлагаемых проектных задач по дизайну костюма; взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и педагогом, работать в паре, группах и общей коллективной работе.

Личностные результаты:

Наблюдается положительная тенденция воспитания аккуратности и бережливости, трудолюбия, самостоятельности и усидчивости.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Периоды обучения	1 год обучения 36 учебных недель		2 год обучения 36 учебных недель		3 год обучения 36 учебных недель	
	теория	практика	теория	практика	теория	практика
1.09уч.год- 31.05уч.год	44	172	40	176	36	180
	216		216		216	
Общее количество учебных часов -576						

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

Для реализации данной программы имеются следующие условия:

- кабинет с качественным освещением;
- наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству учащихся;
- отдельные шкафы или папки для хранения работ учащихся (отдельная у каждой группы);
- канцелярские товары (ножницы, клей, резак, карандаши, резинка, циркуль, скотч и т.п.);
- художественные материалы (краски акварельные, гуашь, акриловые, сухие материалы по ИЗО, кисти, маркеры, линеры, фломастеры и т.п.);
- бумага разного формата для работ по рисунку и живописи, пастельная специализированная бумага;
- необходимые расходные материалы (цветная бумага и картон, гофра-бумага, бумага для печати, миллиметровка и другие);
- вспомогательные материалы (различные виды тканей, тесьмы, фурнитура для творчества и швейного дела).

Информационное обеспечение:

- учебно-наглядные демонстрационные материалы по всем темам программы (презентации, видео коллекций, фотографии, журналы мод, учебная литература, иллюстрации, картины, таблицы, схемы);
- дидактический материал по темам программы;
- учебные пособия;
- раздаточный материал: листы тестирования, образцы работ, шаблоны, лекала, инструкционные карты, схемы выполнения работ, эскизы.

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по технике безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминает о безопасных приемах работы.

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо наличие компьютерного оборудования с выходом в Интернет, соответствующего программного обеспечения.

Кадровое обеспечение:

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий требованиям, обозначенным в документе: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. №652-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

2.3. Форма контроля

Для определения результативности усвоения дополнительной общеразвивающей программы осуществляется контроль посредством таких форм обучения: беседа, тестирование, самостоятельные творческие и практические работы, открытые занятия, отчетные выставки творческих работ (в конце учебного года или для проведения праздничных мероприятий), отчетные концерты и конкурсы.

2.4. Оценочные материалы

Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной общеразвивающей программе «Дизайн костюма»

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Степень выраженности оцениваемого качества	Возможное количество баллов	Методы диагностики
1. Теоретическая подготовка учащихся 1.1. Теоретические знания по темам курсов учебно-тематического плана программы 1.2. Владение специальной терминологией	Соответствие теоретических знаний учащихся программным требованиям Осмысленность и правильность использования специальной терминологии	– низкий уровень – средний уровень – высокий уровень – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень	1 5 10 1 5 10	Наблюдение, тестирование, контрольный точка, диктант, викторина, игра. Беседа, контрольные задания
2. Практическая подготовка учащихся 2.1 Практические умения, предусмотренные программой	Соответствие практических умений программным требованиям	– низкий уровень – средний уровень – высокий уровень	1 5 10	Практическая самостоятельная работа, творческая работа

2.2 Творческие навыки	Вариативность и оригинальность в выполнении практических заданий	<ul style="list-style-type: none"> – начальный (элементарный) уровень развития креативности (учащиеся в состоянии выполнять простейшие практические задания педагога) – репродуктивный уровень (выполняют в основном задания на основе образца) – творческий уровень (выполняют практические задания с элементами творчества) 	1 5 10	Практическая работа, творческая работа, контрольная точка
3. Сформированность основных метапредметных компетенций (общеучебные умения учащихся) 3.1 Учебно-интеллектуальные умения	Ориентация учащегося в различных областях творческой деятельности, умение работать с информацией, анализировать ее.	<ul style="list-style-type: none"> – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень 	1 5 10	Наблюдение, анализ
3.2 Учебно-организационные умения и навыки	Степень самостоятельности в организации и	<ul style="list-style-type: none"> – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень 	1 5 10	Наблюдение, анализ

	решении предлагаемых проектных задач по дизайну костюма. Нацеленность на творческий результат.			
3.3 Учебно-коммуникативные	Взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и педагогом, умение работать в паре, группах и общей коллективной работе.	<ul style="list-style-type: none"> – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень 	<p style="text-align: center;">1 5 10</p>	Наблюдение, анализ
4. Личностное развитие учащегося	Аккуратность, бережливость, трудолюбие, самостоятельность и усидчивость.	<ul style="list-style-type: none"> – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень 	<p style="text-align: center;">1 5 10</p>	Наблюдение, анализ

Карточка
Учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе
«Дизайн костюма»

(в баллах, соответствующих степени выраженности оцениваемого качества)

Показатели	Сроки диагностики					
	Первый год обучения		Второй год обучения		Третий год обучения	
	Конец 1 полугодия	Конец уч.года	Конец 1 полугодия	Конец уч.года	Конец 1 полугодия	Конец уч.года
1. Теоретическая подготовка						
1.1						
1.2.						
2. Практическая подготовка						
2.1						
2.2						
3. Сформированность основных метапредметных образовательных компетенций						
3.1						
3.2						
3.3						
3. Личностное развитие учащегося						

Комментарий к таблице. Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной общеразвивающей программе «Дизайн костюма»

Графа «Показатель» фиксирует то, что оценивается. Это те требования, которые предъявляются к учащемуся в процессе освоения им образовательной программы «Дизайн костюма».

1-я группа показателей – Теоретическая подготовка учащихся. Она включает:

1.1 Теоретические знания по программе (то, что «дети должны знать») «Дизайн костюма», рассчитанной на три года обучения.

К концу первого года обучения учащиеся знают:

- понятие моды, кем и как она создается, каким законам подчиняется и как выражается в костюме;
- основные способы художественно-графического изображения модели костюма на бумаге;
- общие понятия о композиции костюма и композиционные средства его построения;
- общие сведения об использовании различных материалов и технологий в моделировании одежды и ее декорировании.

К концу второго года обучения учащиеся знают:

- общие сведения об истории русско-народного костюма, его разновидностях и основных характеристиках, символике цвета и орнамента;
- основные понятия о декоративно-прикладном творчестве, народных промыслах, национальных традициях русской культуры и их отражение в художественно-образном проектировании костюма;
- общие сведения о национальном костюме коренных жителей родного края;
- основные приемы изображения человеческой фигуры в костюме с помощью традиционных художественно-графических и декоративных средств.

К концу третьего года обучения учащиеся знают:

- общие сведения об истории костюма разных эпох и народов;
- основные примеры декоративно-прикладного искусства мировой культуры, используемые в костюмах;
- основные приемы и средства концептуально-идейного и художественно-образительные проектирования новых форм одежды.

1.2 Владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета – дизайн костюма).

К концу первого года обучения учащиеся знают:

- понятия «мода», «одежда» и «костюм», «искусство моды», «дизайн костюма»; «художник-модельер»;
- понятия «композиция», «графические и живописные средства выразительности», «композиционные средства»;
- понятия «декор» и «аксессуар» костюма.

К концу второго года обучения учащиеся знают:

- понятия «декоративно-прикладное искусство», основные народные промыслы («гжель, «хохлома», «палех», «дымковская» и «филимоновская игрушка», «городецкая роспись» и др.);
- графические средства выразительности изображения костюма («рисунок», «граттаж», «эстамп» и др.), живописные техники и приемы («мазок», «монотипия», «отмывка», «пуантелизм» и др), декоративные средства («коллаж», «аппликация», «мозаика», «витраж», «квиллинг», «декупаж» др.)

К концу третьего года обучения учащиеся знают:

- понятия «стиль» и основные стилевые направления в области моды («средневековый стиль», «барокко», «рококо», «модерн», «ампир» и «милитари», «сафари» др.);
- общие понятия «моделирования и проектирования одежды», приемы и средства создания основных видов идейного художественно-графического изображения костюма («форэскиз», «рабочий эскиз», «творческий эскиз», «рекламный эскиз» или «фэшн-иллюстрация»);
- понятие «сценический образ» и «сценический костюм», особенности построения «коллекции» сценического костюма.

2-я группа показателей – Практическая подготовка учащихся. Она включает:

2.1 Практические умения и навыки, предусмотренные программой «Дизайн костюма» (то, что определяется выражением «дети должны уметь»)

К концу первого года обучения учащиеся умеют:

- пользоваться специальной терминологией области изобразительного искусства, проектирования и дизайна одежды в беседе, в обсуждении темы занятия, анализе образцов;
- выделить идейный замысел художника-модельера при анализе образцов сценического костюма;
- пользоваться композиционными и различными художественно-графическими средствами и материалами в изображении образа костюма.

К концу второго года обучения учащиеся умеют:

- анализировать форму и композицию костюма, выделять его конструктивные элементы;
- выполнять работу по копированию образца костюма с соблюдением пропорций костюма и художественно-графических решений автора;
- изображать фигуру человека (портрета и в полный рост) в условно-обобщенном конструктивном решении;
- в изображении костюма использовать различные техники и приемы графики, живописи, а также национального декоративно-прикладного искусства и культуры коренных жителей родного края;

К концу третьего года обучения учащиеся умеют:

- проводить анализ художественного образа и композиционного решения костюма разных эпох и стилистических направлений, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку зрения;
- изображать условно-обобщенную фигуру человека с учетом возрастных особенностей (малыша, подростка, взрослого) и положения в пространстве (в статике и движении);
- выполнять работу по образцу с учетом всех методических рекомендаций

2.2 Творческие навыки учащихся (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте)

К концу первого года обучения учащиеся:

- выразить свои идейные решения по созданию новых форм костюма и его элементов в форэскизе и творческом исполнении;
- подобрать художественные средства и приемы изображения костюма в соответствии с его авторской идеей;
- выполнять творческие и самостоятельные работы, но в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения;
- в изображении костюма применять различные традиционные техники и приемы графики, живописи и бумагопластики.

К концу второго года обучения учащиеся:

- продумать и изобразить заданный образ по памяти, по определенной схеме, по представлению учащегося;
- представлять вариативность в поиске замысла образа костюма и его элементов;
- в изображении костюма применять различные техники и приемы графики, живописи, а также национального декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, а также искусства и культуры коренных жителей родного края;

К концу третьего года обучения учащиеся:

- использовать проектный метод в художественно-образном решении костюма;
- применять в работе различные традиционные техники и приемы графики, живописи и декоративно-прикладного искусства, а также нетрадиционные техники, комбинированные художественные решения;
- в проектировании новых форм сценического костюма и его элементов использовать знания истории костюма, стилистики, и элементы декоративно-прикладного творчества мировой культуры.
- применять в работе приемы объемного моделирования и формотворчества с природными и искусственными материалами.

В ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы по «Дизайну костюма» у учащихся формируются основных метапредметных образовательных компетенций (учебно-познавательные, коммуникативные, организационные), появляется положительная тенденция в формировании личностных качеств (художественно-эстетического вкуса, аккуратности, бережливости, трудолюбия, самостоятельности и усидчивости).

3-я группа показателей – Сформированность основных метапредметных образовательных компетенций (общеучебные умения и навыки). Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без их приобретения невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены:

- 3.1 Учебно-интеллектуальные умения;
- 3.2 Учебно-коммуникативные.
- 3.3 Учебно-организационные умения и навыки.

4-я группа Личностное развитие учащегося.

Воспитание и развитие художественно-эстетического вкуса, аккуратности, бережливости, трудолюбия, самостоятельности и усидчивости.

Графа «**Критерии**» (критерий - мерило) содержит совокупность признаков, на основании которых дается оценка искомых показателей и устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков учащихся тем требованиям, которые заданы программой.

Графа «**Степень выраженности оцениваемого качества**» включает перечень возможных уровней освоения учащимися программного материала и метапредметных компетенций – от низкого до высокого.

– **Низкий уровень:**

- 1.1 объем усвоенных знаний составляет менее $\frac{1}{2}$ объема знаний, предусмотренных программой;
- 1.2 учащийся, как правило, избегает употреблять специальные термины, допускает большие неточности в ответе, но способен их устранить при корректировке со стороны педагога;
- 2.1 объем усвоенных умений и навыков составляет менее $\frac{1}{2}$, предусмотренной программой; учащийся в своей практической работе нуждается в постоянном контроле и корректировке его действий со стороны педагога;
- 2.2 учащийся, проявляет на среднем уровне свои творческие способности в реализации собственных творческих замыслов при выполнении практических заданий разного уровня под руководством и при корректировке со стороны педагога;
- 3.1 учащийся испытывает серьезные затруднения при работе (осмысление изложенного материала, его анализ и умение использовать в решении поставленных практических задач) с теоретическим материалом, нуждается в помощи и контроле педагога;
- 3.2 учащийся с трудом может настроить себя на работу на занятии и последовательно организовать свои действия; не сохраняет внимание на протяжении всего занятия, нуждаются в помощи и постоянном контроле педагога; не настроен на достижение положительного результата;
- 3.3 учащийся с трудом выстраивает взаимоотношения с учащимися в группе, нуждаются в помощи и контроле педагога;
- 4. не проявляет в работе художественно-эстетического вкуса, аккуратности, бережливости, трудолюбия, самостоятельности и усидчивости.

- **Средний уровень:**
- 1.1 объем усвоенных знаний составляет более $\frac{1}{2}$ объема знаний, предусмотренных программой;
 - 1.2 учащийся сочетает специальную терминологию (по изобразительному искусству и проектированию костюма) с бытовой; проявляет знание материала на достаточном уровне, и способен к их самостоятельному применению и пополнению в ходе последующего обучения и практической деятельности;
 - 2.1 объем усвоенных умений и навыков составляет более $\frac{1}{2}$, предусмотренных программой; учащийся в своей практической работе нуждается в помощи и корректировке со стороны педагога лишь частично;
 - 2.2 учащийся, проявляет на хорошем уровне свои творческие способности и самостоятельность в реализации собственных творческих замыслов в выполнении практических заданий разного уровня, в полном объеме выполняет практические задания с незначительной помощью педагога;
 - 3.1 учащийся испытывает небольшие затруднения при работе (осмысление изложенного материала, его анализ и умение использовать в решении поставленных практических задач) с теоретическим материалом, нуждается только в корректировке педагога;
 - 3.2 учащийся может настроить себя на работу на занятии и последовательно организовать свои действия; внимание на протяжении всего занятия сохраняет не стабильно, настроен на достижение положительного результата, но нуждается в корректировке его действий со стороны педагога;
 - 3.3 учащийся умеет выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, но иногда нуждается в корректировке своих действий и поведения со стороны педагога;
 4. иногда проявляет в работе художественно-эстетический вкус, аккуратность, бережливость, трудолюбие, самостоятельность и усидчивость.

- **Высокий уровень:**
- 1.1 учащиеся освоили практически весь объем материала, предусмотренного программой за конкретный период;
 - 1.2 учащийся специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием, проявляет всесторонние и глубокие знания программного материала и дополнительной литературы, а также творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании материала;
 - 2.1 учащийся овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период; учащийся в своей практической работе не нуждается в помощи со стороны педагога;
 - 2.2 учащийся, проявляет на высоком уровне свои творческие способности и самостоятельность в реализации собственных творческих замыслов при

выполнении практических заданий разного уровня, в полном объеме выполнившему практические задания; в работе старается проявить себя творчески и оригинально;

- 3.1 учащийся не испытывает затруднения при работе (осмысление изложенного материала, его анализ и умение использовать в решении поставленных практических задач) с теоретическим материалом, в своих выводах и рассуждениях самостоятелен;
- 3.2 учащийся может настроить себя на работу на занятии, четко и последовательно организовать свои действия; внимание на протяжении всего занятия сохраняет стабильно, настроен на достижение положительного результата, в корректировке своих действий со стороны педагога не нуждается;
- 3.3 учащийся умеет выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в контроле педагога не нуждается;
4. проявляет в работе художественно-эстетический вкус, аккуратность, бережливость, трудолюбие, самостоятельность и усидчивость.

Графа «**Возможное количество баллов**» Напротив каждого уровня надо проставить тот балл, который, по мнению педагога, в наибольшей мере соответствует тот или иной степени выраженности оцениваемого качества (низкому уровню соответствует 1 балл, среднему – 5 баллов, высокому – 10 баллов). Процесс перехода от одного уровня к другому может быть обозначен в промежуточных баллах, которые добавляются за конкретные достижения в освоении программы (например, чтобы получить 10 баллов, можно пройти несколько промежуточных ступенек каждая из которых может быть обозначена в баллах от 6 до 9).

Графа «**Методы диагностики**» Напротив каждого из оцениваемых показателей, записан тот способ, с помощью которого педагог будет определять соответствие результатов обучения учащихся программным требованиям. В числе таких методов используются: наблюдение, анализ, тестирование, творческие работы, самостоятельные практические работы, игры и др.

Для каждой формы контроля, обозначенной в программе педагогом, составлены **оценочные материалы**, которые оформлены в сборник оценочных материалов по программе на 3 года обучения.

Мониторинг составлен на основе материалов диагностики образовательных результатов, представленных в практическом пособии «Как организовать дополнительное образование в школе?» Л. Н. Буйловой, Н. В. Кленовой, М.: АРКТИ, 2005. — с. 159-185.

Таблица «Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной общеразвивающей программе «Дизайн костюма» дает описание самой технологии проведения процедуры отслеживания образовательных результатов учащихся.

Карточка «Учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Дизайн костюма» фиксирует полученные результаты учащегося объединения, позволяет вести поэтапную систему

контроля за обучением учащихся и отслеживать динамику образовательных результатов.

Суммарный итог, определяемый путем подсчета итогового балла, дает возможность определить уровень оцениваемого качества у конкретного учащегося и отследить реальную степень соответствия того, что учащиеся усвоили, заданным требованиям, а также внести коррективы в образовательную деятельность.

Примеры оценочных материалов

Оценочные материалы предполагают тестов, анкет, индивидуальные задания по материалам изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, истории национального костюма и костюма мировой культуры, основ моделирования и дизайна костюма, а также критерии к выполнению изделий к конкурсам и выставкам по ИЗО, ДПИ и дизайну костюма.

Тесты на темы: «Искусство моделирования одежды», «Аксессуары», «Многообразие орнаментов», «Материалы, используемые для изготовления одежды», «Русско-народный костюм и его элементы», «Разновидности русско-народного костюма», «Культурное наследие восточных славян», «Мотивы рисунка ткани», «Народные промыслы», «Одежда периода Античности», «Королевская мода», «Декоративно-прикладное искусство в костюме».

Задания и критерии оценки для выполнения практических работ по темам: «Озорные и модные», «Райский сад», «Скоморох», «Форма костюма», «Театр и сказка», «Модные букашки», «В танце», «Дама с собачкой», «Волшебные узоры», «Любимая кукла», «Девичий головной убор», «Сибирские мотивы», «Образ Лешего или Русалки», «Кукла-закрутка», «Петрушка», «кукла Кувадка», «Моя госпожа», «Стиль барокко», «Образ России в костюме», «Оптические иллюзии», «Маленькие озорницы», «Сумочка на счастье», «Ажурные мотивы», «Живопись лентами».

Задания и критерии оценки для выполнения самостоятельных работ по темам: «Мода для избранных», «Русский кот», «Типы фигур», «Русско-народный костюм – форма и содержание», «Уютный домик», «Основные направления костюма XX века».

Задания и критерии оценки для выполнения творческих работ: «Кривые зеркала», «Вот какой рассеянный!», «Живописное настроение», афиша театра моды «Звездопад», «Танец двух стихий» или «Цвета лета», «Волшебная монотипия», «Краски счастья», «Цветочная мозаика», «Природа – источник вдохновения!», «Эх, свадьба!», «Волшебный натюрморт», «Украшения природы», «Второе рождение», «Мадемаузель Коко», «Образ и мода».

Методические материалы

Включают разработки, рекомендации, игры, сборники практических упражнений, заданий, дидактический материалы по материалам изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, истории национального костюма и костюма мировой культуры, основ моделирования и дизайна костюма.

Список литературы для педагогов

1. Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма: учебное пособие / Э.М. Андросова. - Челябинск: Медиа-Принт, 2004. - 184 с.: ил.
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики / Т.О. Бердник - Ростов н/Д: Феникс, 2001.-320с.
3. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2000. - 448 с.: ил.
4. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами: Кн. Для педагогов дошк. Учреждений, учителей нач. кл., родителей / под науч. ред. Комаровой Т.С. М.: Пед. Общество России, 2012. 147с.
5. Визер В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер - М.: Академия, 2013. - 310с.
6. Вольфганг Брун, Макс Тильке, Всеобщая история костюма от древности до нового времени / Вольфганг Брун. – М.: ЭКСМО, 2005, - с. 112.
7. Горина Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991. – 184 с., ил.
8. Ермилова, В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды / В. В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 84 с.
9. Ермолаева Л.П., Основы дизайнерского искусства / Л.П. Ермолаева – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 120 с.
10. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности / Р.В. Захаржевская. - М.: РИПОЛ, 3-е изд., доп., 2005, - 288 с.: ил.
11. Изобразительное искусство. Основы народного и прикладного искусства: альбомы с методическими рекомендациями. - М.: Академия, 2015. - 109с.
12. Куликова О.Д. История костюма: метод. указания и иллюстративный материал к спецкурсу / О.Д. Куликова. - Ярослав. гос. ун-т. Ярославль, 2004, - 24 с.
13. Косминская В. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: лабораторный практикум: учебное пособие для студентов педагогических институтов / В. Б. Косминская, Н. Б. Халезова. – М.: Просвещение, 1987. - 128 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 74.1; Авторский знак К713; Инв. номер 2025981-ЕФ
14. Лазарева Н. И. Педагогические условия воспитания интереса к

- изобразительной деятельности подростков средствами творческих проектов // Омский научный вестник. - 2008. - № 4. - С. 136-140.
15. Макавеева Н.С., Основы художественного проектирования костюма: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.С. Макавеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240с.
 16. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М.: Март, 2008. - 557с.
 17. Орлова О. Ф. Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства // Изобразительное искусство в школе. - 2008. - N 4. - С. 49-58.
 18. Петушкова Г.И. Проектирование костюма / Г.И. Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.
 19. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для вузов. (3-е изд. перер. и дополн.) / Ф.М. Пармон. – М., "Триада Плюс", 2002, - 312 с.
 20. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Рачинская, В.И. Сидоренко. – Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002. – 608с.
 21. Сестры Сорины. Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения. – М.: «Гном-Пресс», 2002.
 22. Сестры Сорины, Язык одежды, или как понять человека по его одежде / Сестры Сорины. - М.: Издательский центр «Глобус», 2002.
 23. Сидоренко В.И., История стилей в искусстве и costume / В.И. Сидоренко. - Ростов-на-Дону: Издательский центр «Феникс», 2004. – 296с.
 24. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для Вузов / Ю.П. Шашков. – М.: Академический Проект: Трикта, 2006. – 128 с.
 25. Щербаков, В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (проблемы руководства изобразительным творчеством детей) / В.С. Щербаков. - М.: Просвещение, 2006. - 272 с.

Список литературы для учащихся

1. Аксенова М, Майсурян Н, Володихин Д. Искусство, Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство с древнейших времен до эпохи возрождения: Энциклопедия для детей. - Аванта +, 2005.
2. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке / Александр Николаевич Бенуа. – 3-е изд. – М.: Республика, 1999. – 448 с.: ил.
3. Болотина И.С., Русский натюрморт / И.С. Болотина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.
4. Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб.: Питер, 2011
5. Выгонов В.В, Изделия из бумаги. - М.: Издательский Дом МСП, 2000.
6. Горяева, Н.А.- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. / Неменская, Л.А.- М.: Просвещение, 2008. – 144с.
7. Дагладиян К.Т.: Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.
8. Данилова Г. И., Мировая художественная культура / Г. И. Данилова, - М.: Издательский центр «Дрофа»,2013.
9. Занд Ю.: Основы рисования карандашом. - СПб.: Питер, 2011
- 10.Казак Н.В., Казак А. А., Игрушки к Рождеству. Книжка самоделка. - М.: ВЛАДОС, 1994,-16.
- 11.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-4 кл.: В 2 кн. -М.: Дрофа, 1996.- 240 с.:
- 12.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 кл.: В 2 ч. Ч. 1., Ч. 2., - М.: Дрофа, 1997, -128 с.
13. Мировое искусство. Русская живопись / сост. И.Г. Мосин. – СПб. – ООО СЗКЭО Кристалл,
14.2007. – 192 с.: ил.
Моисеева Т.В., Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.
- 15.Новгородова А.100 русских художников. Энциклопедия живописи для детей. Белый город, 2003.
- 16.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 2013.