Управление образования Администрации г. Кемерово

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Принята на заседании
методического совета
от «23» 05 2019г.
Протокол № 3

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО
«ЦДОД им. В. Волошиной»
И.П. Чередова
от «17» 06 2019г.

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Дизайн костюма»

Возраст учащихся: 9 – 14 лет
Срок реализации: 3 года

Составитель: Безрукова Екатерина
Александровна, педагог
дополнительного образования

г. Кемерово, 2019 г.

Содержание

Пояснительная записка……. 3
Цель и задачи программы…….. 6
Содержание программы первого года обучения…… 7
Содержание программы второго года обучения…… 25
Содержание программы третьего года обучения…… 40
Планируемые результаты……. 46
Условия реализации программы…….. 47
Формы контроля…… 47
Оценочные материалы…….. 48
Методические материалы……. 48
Список литературы для педагогов……... 49
Список литературы для учащихся……... 51

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «ИЗО, история костюма и стилистика» имеет художественную направленность.

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. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании Российской федерации» и общему положению Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, дополнительное образование должно быть направлено на развитие творческих способностей учащегося, формирование мотивации к познанию окружающего мира, а также на создание условий для удовлетворение 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 – пути творческих решений».

Занятия являются первым шагом в раскрытии творческих способностей учащихся по художественно-образному моделированию костюма. Программа дает возможность учащимся наиболее детально познакомится 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 деятельностей 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 построение, как по наполнению ее внутреннего содержания, так и по организации его изложения и изучения.

Содержание программы представлено в виде 3 ступеней изучения материала, 3 года 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 многообразие 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 .

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.

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.

Цель и задачи программы

Цель программы – содействие формированию художественно-эстетическое 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. Расширить 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;
2. Познакомить с основами моделирования одежды, приемами и способами художественно-образного творческого выражения новых идей по моделированию одежды и ее составляющих;
3. Способствовать развитию художественно-творческих способностей и профессиональных умений в области дизайна костюма;
4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, аккуратности и бережливости, самостоятельности и усидчивости.

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.	
	Введение	3	1	2	
1	**Теоретические основы учебного материала**	**27**			
1.1	Мода на подиуме и в жизни человека	**9**			Тестирование, выставка работ учащихся
1.1.1	*Значение и разновидности одежды*	3	1	2	
1.1.2	*Понятие «костюм», его функции*	3	1	2	
1.1.3	*Понятия «мода» и «стиль» одежды*	3	1	2	
1.2	Мода как искусство	**18**			Тестирование, выставка работ учащихся
1.2.1	*Мода для избранных – мир «Haute Couture»*	6	1	5	Самостоятельная работа
1.2.2	*Индустрия готового платья – мир «Pret-a-porter»*	6	1	5	
1.2.3	*Создатели моды – дизайнеры, звезды и кумиры*	3	1	2	
1.2.4	*Искусство моделирования одежды*	3	-	3	
2	**Художественно-графическое изображение формы костюма**	**42**			
2.1	Графические средства и материалы в художественно-образном проектировании костюма.	**27**			Тестирование, беседа, выставка работ учащихся
2.1.1	*Средства выразительности рисунка в графическом изображении формы костюма.*	6	1	5	
2.1.2	*Графические материалы художника-модельера и техники работы с ними.*	9	2	7	
2.1.3	*Знакомство с гравюрой, возможности ее использования в художественно-образном проектировании костюма.*	6	1	5	
2.1.4	*Основные способы работы художественно- графического изображения модели костюма юного художника-модельера.*	6	1	5	
2.2	Основы живописи и их применение в передаче идейного замысла художника-модельера	**15**			Творческая работа

2.2.1	*Основные характеристики цвета, их использование при проектировании одежды.*	6	2	4	
2.2.2	*Гармония цвета в композиции костюма. Символика цвета.*	3	1	2	
2.2.3	*Цветовые контрасты в художественно-образном проектировании костюма.*	3	1	2	
2.2.4	*Правила смешения цветов при разработке эскизов одежды.*	3	-	3	
3	**Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих**	**45**			
3.1	Общие понятия о композиции костюма, его форме и конструкции.	**9**			Тестирование, беседа, выставка работ учащихся
3.1.1	*Форма костюма, его строение и конструкция.*	6	1	5	
3.1.2	*Композиция костюма и композиционные средства его построения.*	3	-	3	
3.2	Понятия «пропорции», «силуэт». Их применение в моделирование одежды.	**15**			Выставка работ учащихся
3.2.1	*Пропорции человеческой фигуры. Изображение головы человека.*	9	2	7	
3.2.2	*Определение понятия «силуэт» в проектировании костюма.*	3	1	2	
3.2.3	*Пропорции в композиции формы костюма.*	3	1	2	
3.3	Передача ритма, движения, покоя и равновесия в композиции костюма.	**6**			Выставка работ учащихся
3.3.1	*Рассмотрение понятий ритма, движения, покоя и равновесия на примерах проектирования одежды.*	3	1	2	
3.3.2	*Ритм внутреннего членения формы костюма как средство организации его композиции.*	3	-	3	
3.4	Принцип симметрии и асимметрии в проектировании одежды	**9**			Творческая работа
3.4.1	*Симметрия и асимметрия в построении внешнего силуэта костюма.*	6	1	5	
3.4.2	*Принцип симметрии и асимметрии как средство организации внутренней формы композиции костюма.*	3	-	3	
3.5	Контраст и нюанс в композиции костюма.	**6**			Выставка работ учащихся
3.5.1	*Композиция костюма как*	3	1	2	

	соотношение контрастных форм.				
3.5.2	*Цветовой контраст и нюанс в художественно-образном проектировании костюма.*	3	-	3	
4	**Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма**	**42**			
4.1	Общие понятия о декорировании одежды.	**15**			Тестирование, выставка работ учащихся
4.1.1	Декор и рисунок ткани	6	1	5	
4.1.2	Дополнения к костюму	9	2	7	
4.2	Принцип орнамента, его виды и использование в одежде.	**12**			Тестирование, выставка работ учащихся
4.2.1	Принцип построения орнамента.	6	1	5	
4.2.2	Многообразие орнаментов	6	2	4	
4.3	Материалы, используемые для изготовления одежды.	**15**			Тестирование, беседа
4.3.1	Многообразие материалов создания одежды.	9	2	7	
4.3.2	Ткань, ее разновидности, создание и область применения в костюме	6	1	5	
5	**Формотворчество в моделировании костюма**	**57**			
5.1	Использование различных материалов и технологий в моделировании одежды.	**33**			Беседа, выставка работ учащихся
5.1.1	Понятие объема, его значение в моделировании одежды	6	1	5	
5.1.2	Приемы бумагопластики в моделировании форм костюма	9	2	7	
5.1.3	Использование природных материалов в моделировании одежды	9	2	7	
5.1.4	Моделирование одежды на основе искусственных материалов	9	2	7	
5.2	Изготовление куклы игрушки из природного материала	**12**	2	10	Выставка работ учащихся
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 4 года обучения. *(3ч)*

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

Материалы: цветная бумага, клей.

1. Теоретические основы учебного материала

Раздел 1.1. Мода 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 кроя, 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: 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: белая бумага, цветные карандаши и гелиевые ручки.

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

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.

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-кутюр»). 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: белая бумага, цветные карандаши и гелиевые ручки.

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

Материалы: 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.

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: журналы и иллюстрации с изображениями кумиров, фломастеры, 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: белая бумага формата Аз, простой карандаш, гуашь.
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: 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: 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: белая бумага формата А4, цветная тушь, перья различной формы, гелиевые цветные ручки.

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

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

Форма контроля: Выставка работ учащихся.

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: 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: шаблон фигуры человека, трафарет цветка, белая бумага формата

Аз, простой и цветные карандаши, фломастеры.
Форма контроля: Выставка работ учащихся.

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: 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 индейской мифологии), цветовое решение этих фигур строится на соотношении теплых и холодных цветов. *(3ч)*

Материалы: белая бумага формата Аз, контурное изображение танцующих фигур, гуашь
Другой вариант задания.

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

Материалы: 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: 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: белый картон формата А4, цветные восковые мелки, декоративные бубенцы.
Форма контроля: Беседа.

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: белая бумага формата Аз, контурные изображения игрушек, копировальная бумага, 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 и 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 изображение костюма, фломастеры, линейка.
Форма контроля: Беседа.

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: 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)*

Материалы: белая бумага формата А4, простые и цветные карандаши.
Другой вариант задания.

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

Материалы: 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: 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:
Практика: Групповая работа по выполнению композиции к какой-либо сказки, где изображения сказочных героев выполнены на основе силуэтов.
Материалы: белая бумага формата А3, изображения сказочных героев, простой карандаш, черная гуашь.

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

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:
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: белая бумага формата А4, карточки с изображением насекомых, простой карандаш, фломастеры, гелиевая черная ручка.
Форма контроля: Выставка работ учащихся.

Тема 3.3.2 Ритм внутреннего членения формы костюма как средство организации его композиции. *(3ч)*
Теория:
Практика: Проектирование формы костюма на основе ритмично повторяющихся элементов, которые выполняются из журнальных листов по принципу гармошки.
Материалы: 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:
Практика:

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

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

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

Материал: белая бумага формата А4 с контурным изображение 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 костюме 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: Беседа

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 дизайнерами одежды.
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: Использование различных нетрадиционных искусственных материалов
Практика:

- Использование пластмасс, пластика. *(3ч)*
  Имитация рыбьей чешуи в проектировании образа русалки с помощью паеток.

Материалы и инструменты: белый картон формата А3, изображение русалки, тушь, клей 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, ножниц.

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

Материалы и инструменты: основы «Киндер-сюрпризов», ножницы, горячий клей, необходимые отделочные материалы и фурнитура.
Форма контроля: Выставка работ учащихся.

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 колье 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 конторя
			Теор.	Практ.	
1	**Теоретические основы учебного материала**	**36**			
1.1	Русско-народный костюм, краткая история, его основные элементы.	**18**			Тестирование, выставка работ учащихся
1.1.1	*Основа русско-народного костюма.*	3	1	2	
1.1.2	*Верхние одежды*	3	1	2	
1.1.3	*Средние (вторые одежды)*	3	1	2	
1.1.4	*Головные уборы*	6	1	5	
1.1.5	*Обувь*	3	1	2	
1.2	Разновидности и их характерные особенности русско-народного костюма.	**18**			Беседа, выставка работ учащихся
1.2.1	*Повседневная и парадная одежда*	3	1	2	
1.2.2	*Свадебный костюм*	3	1	2	
1.2.3	*Военная одежда*	3	1	2	
1.2.4	*Царские наряды*	6	1	5	
1.2.5	*Символика цвета и орнамента русско-народного костюма*	3	-	3	
1.3	Национальный костюм родного края	**6**			Тестирование, беседа
1.3.1	*Характерные особенности костюма родного края*	3	1	2	
1.3.2	*Символика цвета и орнамента национального костюма родного края*	3	1	2	
2	**Художественно-изобразительные средства проектирования костюма**	**48**			
2.1	Основные приемы и техники в художественном проектировании костюма.	**12**			Беседа, выставка работ учащихся
2.1.1	*Использование средств рисунка в передаче материала и фактуры одежды.*	3	-	3	
2.1.2	*Использование шаблонов и трафаретного рисунка.*	6	1	5	
2.1.3	*Изображение костюма на основе «лубочных картинок».*	3	1	2	
2.2	Живописные приемы и техники в проектировании костюма	**18**			Выставка работ учащихся
2.2.1	*Основные техники: мазок, монотипия, отмывка.*	6	1	5	Творческая работа

2.2.2	*Мозаика*	6	1	5	
2.2.3	*Витраж*	6	1	5	
2.3	Различные мотивы рисунка ткани.	**18**			Тестирование, беседа, выставка работ учащихся
2.3.1	*Геометрические формы*	3	-	3	
2.3.2	*Изображение цветов и растений*	3	-	3	
2.3.3	*Пейзаж*	3	-	3	
2.3.4	*Натюрморт*	3	-	3	
2.3.5	*Изображения животного мира*	3	1	2	
2.3.6	*Портрет*	3	1	2	
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	*Пропорции человеческой фигуры в полный рост.*	3	1	2	
3.1.2	*Рисунок фигуры человека в одежде.*	3	1	2	
3.1.3	*Тип фигуры как основа построения формы одежды.*	3	1	2	Творческая работа
3.2	Русско-народный костюм как источник творчества в моделировании форм одежды.	**21**			Выставка работ учащихся
3.2.1	*Композиционный анализ форм русско-народного костюма*	3	1	2	Самостоятельная работа
3.2.2	*Декоративная композиция на основе элементов русско-народного костюма*	6	1	5	
3.2.3	*Проектирование новых форм одежды на основе русско-народного костюма.*	6	1	5	
3.2.4	*Элементы национального костюма родного края в современном костюме.*	6	1	5	
3.3	Отражение русского культурного наследия в художественно-образном проектировании костюма	**9**			Тестирование, выставка работ учащихся
3.3.1	*Разработка эскиза костюма героев сказок, былин и преданий.*	3	-	3	
3.3.2	*Языческие праздники и ритуальная одежда.*	3	1	2	
3.3.3	*Христианство и религиозные мотивы в проектировании одежды.*	3	1	2	
4	**Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма**	**57**			
4.1	Русско-народный костюм как элемент декоративно-прикладного	**24**			Беседа, выставка работ учащихся

	творчества.				
4.1.1	*Художественная вышивка.*	6	1	5	
4.1.2	*Лоскутное шитье.*	6	1	5	
4.1.3	*Ткачество.*	6	1	5	
4.1.4	*Украшения и декор в русско-народном костюме.*	6	1	5	
4.2	Интерпретация народных промыслов в проектировании новых форм костюма	**27**			Тестирование, беседа, выставка работ учащихся
4.2.1	*Матрешка как символ русской культуры*	3	1	2	
4.2.2	*Роспись по дереву (хохлома, городецкая роспись)*	9	2	7	
4.2.3	*Роспись по керамике (гжель, дымковская игрушка)*	9	2	7	
4.2.4	*Вязание и кружевоплетение.*	6	1	5	
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**			Выставка работ учащихся
5.1.1	*Обрядовая кукла «Кукла-закрутка»*	3	-	3	
5.1.2	*Ярмарочная кукла «Петрушка»*	6	1	5	
5.1.3	*Изготовление брелка на основе куклы «Кувадки»*	3	-	3	
5.2	Рельефное моделирование копии русско-народного или национального костюма родного края.	**9**	1	8	Тестирование, выставка работ учащихся
5.3	Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов русско-народного костюма	**9**			Выставка работ учащихся
5.3.1	*Разработка эскизов аксессуара.*	3	-	3	
5.3.2	*Изготовление аксессуара в материале.*	6	-	6	
	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 вобрать пазл с изображение женского образа в русско-народном костюме разных известных русских художников портретистов.

Материалы: Пазл на заданную тему.

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: Тестирование.

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: Выставка работ учащихся.

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, полусапожки, 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: Выставка работ учащихся.

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: Выставка работ учащихся.

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 приготовленной 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: Выставка работ учащихся.

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 война.
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: становое (носимое в городе), ездовое (дорожное), столовое (при столе), смирное (черное, траурное), панихидное (при поминках), причастное (для причащения св. тайн), вседневное (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), работы Шварц Вячеслава Григорьевича и многих других.
Практика: Выполнение творческого 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.

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: Тестирование.

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: Беседа.

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.

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.

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 блюдце.
Материалы и инструменты: белое керамическое или пластиковое блюдце, 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: Тестирование.

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», «мильфлер», «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: Беседа.

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: Выставка работ учащихся.

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, баттерфляй (бабочки) и другие.
Практика: Выполнение тематической композиции эскиза принта на анималистическую тему в технике аппликации, используя кусочки тканей, имитирующие расцветки звериных шкурок.
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: Выставка работ учащихся.

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,

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.

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 изображение 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, вычленить основные составляющие костюма, декоративные элементы, форму головного уборы, 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 композиция 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: Выставка работ учащихся.

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 проводиться 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. *(6ч)*
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. *(6ч)*
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. *(6ч)*
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)*
Форма контроля: Беседа

Тема 4.2.2 Роспись по дереву (хохлома, городецкая роспись). *(9ч)*
Форма контроля: Тестирование

Тема 4.2.3 Роспись по керамике (гжель, дымковская игрушка). *(9ч)*
Форма контроля: Тестирование

Тема 4.2.4 Вязание и кружевоплетение. *(6ч)*
Теория: Знакомство с таким видом ремесла как «вязание и кружевоплетение» на Руси. Применение данного вида рукоделия в народном и современном костюме.
Практика: Выполнение рельефного изображения эскиза украшения (колье) на основе орнамента плетеного кружева. Для изготовления можно взять шпагат декоративный или бумажную веревку.
Материалы и инструменты: шпагат декоративный или бумажная веревка,
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 4.3. Декоративно-обрядовые элементы национального костюма родного края.
Тема: Декоративно-обрядовые элементы национального костюма родного края. *(6ч)*
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)*
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 5.1.2 Ярмарочная кукла «Петрушка». *(6ч)*
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Тема 5.1.3 Изготовление брелка на основе куклы «Кувадки». *(3ч)*
Форма контроля: Выставка работ учащихся

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)*
Форма контроля: Тестирование, 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)*

Тема 5.3.2 Изготовление аксессуара в материале. *(6ч)*
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**	**36**			
1.1	Краткая история костюма с древних времен по наши дни	**30**			Тестирование, беседа, выставка работ учащихся
1.1.1	*Античный костюм*	6	2	4	
1.1.2	*Эпоха Средневековья(IX-XVвв)*	6	2	4	
1.1.3	*Костюм XIX века, стили «ампир», «романтизм».*	6	2	4	
1.1.4	*Стиль «модерн» (конец XIX - начало IX веков)*	6	1	5	
1.1.5	*Костюм XX века*	6	2	4	
1.2	Современный взгляд на модные направления одежды	**6**	1	5	Беседа
2	**Художественно-изобразительные средства проектирования костюма**	**12**			
2.1	Художественный образ костюма. Графические пути и решения его передачи.	**6**	1	5	Беседа
2.2	Рекламная графика в истории моды.	**6**	2	4	Беседа
3	**Композиция и композиционные средства в проектировании костюма и его составляющих**	**15**			
3.1	Разнообразие характера формы одежды	3	1	2	Беседа, выставка работ учащихся
3.2	Детская мода	**9**			Выставка работ учащихся
3.2.1	*Пропорции детской фигуры*	3	1	2	
3.2.2	*Особенности проектирования детской одежды*	6	1	5	

3.3	Оптические иллюзии в композиции костюма	**3**	1	2	Выставка работ учащихся
4	**Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в художественно-образном решении костюма**	**24**			
4.1	Костюм как отражение мирового наследия ДПИ.	3	1	2	Беседа, выставка работ учащихся
4.2	*Батик*	6	1	5	
4.3	*Художественная вышивка*	9	1	8	
4.4	*Кожа*	6	1	5	
5	**Формотворчество в моделировании костюма**	**21**			
5.1	Объемное моделирование копии элемента костюма (головной убор выбранной эпохи).	**12**	1	11	Беседа
5.2	Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов костюма выбранного народа и эпохи.	**9**			Выставка работ учащихся
5.2.1	*Изготовление аксессуара в материале.*	9	-	9	
	Итого:	**108**	22	86	

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. *(6ч)*

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 др.

Форма контроля: Тестирование

Тема 1.1.2 Эпоха Средневековья (IX-XVвв). *(6ч)*

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.

Форма контроля: Тестирование

Тема 1.1.3 Костюм XIX века, стили «ампир», «романтизм». *(6ч)*

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.

Форма контроля: Тестирование

Тема 1.1.4 Стиль «модерн» (конец XIX - начало IX веков) *(6ч)*

Основные характеристики этого стиля. Появление первых домов моделей во Франции. Индустрия моды. Экстравагантный турнюр. Маленькие шляпки, сумочки, лорнеты.

Форма контроля: Тестирование

Тема 1.1.5 Костюм XX века. *(6ч)*

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.
Форма контроля: Беседа

Раздел 1.2. Современный взгляд на модные направления одежды.
Тема: Современный взгляд на модные направления одежды. *(6ч)*
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.
Форма контроля: Беседа

Раздел 2.2. Рекламная графика в истории моды.
Тема: Рекламная графика в истории моды. *(6ч)*
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.
Форма контроля: Беседа

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

Раздел 3.1. Разнообразие характера формы одежды.
Тема : Композиционный анализ выбранного исторического костюма или традиционной одежды народов мира. *(3ч)*
Форма контроля: Беседа

Раздел 3.2 Детская мода.
Тема 3.2.1.Пропорции детской фигуры. *(3ч)*
Особенности пропорций человеческой фигуры ребенка и подростка. Приемы изображения детского лица.

Тема 3.2.2 Особенности проектирования детской одежды. Соблюдение пропорции детской фигуры. *(6ч)*
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 3.3. Оптические иллюзии в композиции костюма.
Тема: Оптические иллюзии в композиции костюма. *(3ч)*
Теория: Определение понятия «оптические иллюзии», принцип построения. Примеры данного явления в природе и использование в моделировании

одежды.
Форма контроля: Выставка работ учащихся

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

Раздел 4.1. Костюм как отражение мирового наследия ДПИ.
Раздел 4.2. Батик. *(6ч)*
Теория: Знакомство с техникой «батика», ее особенности, основные технические приемы, средства и материалы.
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 4.3. Художественная вышивка. *(9ч)*
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 4.4.Кожа *(6ч)*
Форма контроля: Беседа

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. Подбор необходимых материалов и инструментов.
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Раздел 5.2. Проектирование и изготовление аксессуара на основе элементов костюма выбранного народа и эпохи.
Тема 5.2.1 Изготовление аксессуара в материале. *(9ч)*
Теория: Определение основных этапов работы, выбор техники исполнения. Подбор необходимых материалов и инструментов.
Форма контроля: Выставка работ учащихся

Планируемые результаты

К концу 1 года обучения учащиеся владеют терминологией по дизайну одежды: «мода», «искусство», «одежда» и «костюм». Учащиеся узнают, что такое мода, кем и как она создается, каким законам подчиняется и как выражается в костюме. Также знакомятся с основами художественно-образного проектирования форм костюма, узнают, с помощью каких композиционных средств создается его форма.

К концу 2 года обучения учащиеся расширяют накопленный опыт и знания из истории русско-народного костюма, узнают, как отражаются в нем особенности национальных традиций и декоративно-прикладного творчества. Большое внимание посвящено национальному костюму коренных жителей родного края.

К концу 3 года обучения учащиеся знакомятся с историей костюма разных эпох и народов, с лучшими примерами декоративно-прикладного искусства мировой культуры, используемые в костюмах. Учащиеся закрепляют свои знания в создании новых форм одежды и ее элементов с помощью различных материалов и техник.

Условия реализации программы

Для работы необходимо светлое и просторное помещение, классная доска и доска для интерактивного показа для демонстрации наглядного материала, а также показа последовательности выполнения задания. Столы расположить так, чтобы на них падало как можно больше естественного света (спереди и слева). Каждому ребенку предоставить свое рабочее место и необходимый набор инструментов и материалов. Хранить детские рисунки и эскизы лучше в отдельных папках (отдельная у каждой группы), поделки в шкафах.

На занятиях необходимо использование учебно-наглядного материала: иллюстрации, картины, таблицы, схемы, зарисовки.

Формы контроля реализации дополнительной общеразвивающей программы: беседа, тестирование, самостоятельные творческие и практические работы, конкурсы, отчетные выставки творческих работ (в конце учебного года или для проведения праздничных мероприятий), отчетные концерты, открытые занятия.

Оценочные материалы

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», «Культурное наследие восточных славян».

Задания для выполнения самостоятельной работы по темам: «Мода для избранных», «Типы фигур», «Русско-народный костюм – форма и содержание», «Уютный домик».

Задания для выполнения творческих работ: «Живописное настроение», афиша театра моды «Звездопад», «Танец двух стихий» или «Цвета лета», «Вот какой рассеянный!», «Волшебная монотипия», «Краски счастья», «Цветочная мозайка», «Природа – источник вдохновения!», «Украшения природы», «Второе рождение».

Методические материалы включают разработки, рекомендации, игр, 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 [Текст]: учебное пособие / Э.М. Андросова. - Челябинск: Медиа-Принт, 2004. - 184 с.: ил.
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики [Текст] / Т.О. Бердник - Ростов н/Д: Феникс, 2001.- 320с.
3. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма [Текст] / 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 [Текст] / В. Визер - М.: Академия, 2013. - 310с.
6. Вольфганг Брун, Макс Тильке, Всеобщая история костюма от древности до нового времени [Текст] / Вольфганг Брун. – М.: ЭКСМО, 2005, - с. 112.
7. Горина Г. С. Моделирование формы одежды [Текст] / Г. С. Горина. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991. – 184 с., ил.
8. Ермилова, В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст]/ В. В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 84 с.
9. Ермолаева Л.П., Основы дизайнерского искусства [Текст] / Л.П. Ермолаева – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 120 с.
10. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности [Текст]/ Р.В. Захаржевская. — М.: РИПОЛ, 3-еизд., 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 [Текст]: метод. указания и иллюстративный материал к спецкурсу / О.Д. Куликова. - Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2004, - 24 с.
13. Косминская В. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: лабораторный практикум [Текст]: 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. [Текст]: 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 [Текст] / 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.) [Текст] / Ф.М. Пармон. – М., "Триада Плюс", 2002, - 312 с.
20. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст]: 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 [Текст]/ Сестры Сорины. - М.: Издательский центр «Глобус», 2002.
23. Сидоренко В.И., История стилей в искусстве и костюме [Текст]/ В.И. Сидоренко. - Ростов-на-Дону: Издательский центр «Феникс», 2004. – 296с.
24. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства [Текст]: учебное пособие для Вузов / Ю.П. Шашков. – М.: Академический Проект: Трикста, 2006. – 128 с.
25. Щербаков, В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (проблемы руководства изобразительным творчеством детей) [Текст]/ 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 [Текст]: Энциклопедия для детей. - Аванта +, 2005.
2. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIXвеке / Александр Николаевич Бенуа. – 3-е изд. – М.: Республика, 1999. – 448 с.: ил.
3. Болотина И.С., Русский натюрморт [Текст] / 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. Даглдиян К.Т.: Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.
8. Данилова Г. И., Мировая художественная культура [Текст]/ 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 [Текст]/ 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.