

Пояснительная записка

Дополнительная программа «Театр моды «Отражение +» индивидуальной формы обучения рассчитанная на учащихся 11-17 лет, знакомит обучающихся с миром моды, формирует эстетический вкус и умения проектирования и художественного оформления костюма. На практических занятиях обучающие попробуют себя в роли художника-модельера, визажиста, фотографа, модели.

Нормативно-правовая база:

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр моды «Отражение +» художественной направленности индивидуальной формы обучения разработана на основе:

* + Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12),
	+ Концепции развития дополнительного образования детей (№ 1726-р от 04.09.14),
	+ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13),
	+ Устава Токсовского ЦО,
	+ Положения о дополнительных общеразвивающих программах.

Актуальность программы заключается в развитии навыков шитья и конструировании, основанном на художественных эскизах, воплощенных в реальность. Дополнительная общеобразовательная программа «Театр моды «Отражение +» индивидуальной формы обучения по своему функциональному назначению программа является общеразвивающей и дает возможность каждому ребенку получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и способностей.

Направленность программы индивидуальной формы обучения художественная, так как она ориентирована на развитие творческих способностей детей в области моды, передачу культурного опыта человечества, воспитание творческой личности, самореализацию в творческой деятельности.

Дополнительная программа обучения, рассчитанная на учащихся 11-17 лет, знакомит обучающихся с миром моды, формирует эстетический вкус и умения проектирования и художественного оформления костюма. На практических занятиях обучающие попробуют себя в роли художника-модельера, визажиста, фотографа, модели.

Программа реализуется в Токсовском ЦО с 2019 года.

Новизна программы. Существует большое количество образовательных программ студий костюма и театров моды в системе дополнительного образования детей: «Воспитание модой» (г. Москва, авторы М.А.Пулькина, Т.А.Пьянкова), «Школа-театр моды» (г. Белгород, авторы М.Д. Пенькова, Т.М.Рогова), «Театр моды «Алиса» (г. Иваново, автор Заварина Е.А.) и многие другие. Все они созданы и работают на основе комплексного объединения различных предметов (хореография, изобразительное искусство, сценическое мастерство) при явном доминировании по объему часов курса «Конструирование костюма».

Предлагаемая программа «Театр моды «Отражение +» также интегрирует в своем содержании разнообразные образовательные модули («Создание коллекции», «Дефиле», «Конструирование и моделирование одежды»), но сдвигает акцент на создание индивидуального неповторимого образа. Она имеет следующие особенности:

- Модульный принцип построения. Все образовательные модули взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов творческой деятельности, необходимых для достижения обучающимися общего положительного результата.

- Использование проектно-исследовательских образовательных технологий, связанных с поиском новых совершенных форм, конструктивных решений, нестандартного использования материалов при создании костюма.

- Организация разнообразных форм образовательных мероприятий, нацеленных на выявление личностных достижений обучающихся (конкурс манекенщиц, конкурс авторских моделей, неделя моды).

- Применение технологии «портфолио».

Данная общеразвивающая программа включает:

* Охрану труда и технику безопасности;
* Материаловедение;
* Искусствоведение;
* Моделирование и художественное оформление одежды;
* Технологию;
* Хореографию и модельный шаг.

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей детей на основе освоения ими технологии конструирования, моделирования и пошива одежды.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить детей с новыми терминами и понятиями.

- Обучить детей различным техникам декоративно-прикладного творчества, практическим навыкам и приёмам изготовления и декорирования изделий, проектированию и художественному конструированию швейных изделий, предметов быта.

- Познакомить с основными законами композиции и цветоведения;

- Сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки работы в различных видах дизайна и изобразительного творчества.

- Расширять представление учащихся о моде, законах и направлениях ее развития, ориентацию в выборе возможных профессий, связанных с производством одежды и ее популяризацией;

- Пробуждать интерес учащихся к процессу создания одежды для себя и моделей в коллекциях через обучение конструированию, моделированию, искусству шить и декоративно дополнять модели в соответствии со своим замыслом;

Развивающие:

- Развивать творческие способности детей (воображение, художественно-образное мышление, фантазия, зрительное восприятие чувство цвета, формы, композиционной культуры;

- Развивать коммуникативные, рефлексивные умения и навыки обучающихся;

- Развивать у детей художественный и эстетический вкус;

Воспитательные задачи:

- Содействовать организации содержательного досуга детей;

- Прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим и умение заботиться;

- Формировать потребность в самоорганизации и здоровом образе жизни;

- Формировать качества личности: терпение, целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту;

- Воспитывать художественно-эстетический вкус, творческое отношение к себе, окружающему миру, содействовать поиску индивидуального образа и выработке собственного стиля;

- Повышать уровень внутренней культуры личности и ее гармонизации в целом.

Программа индивидуальной формы обучения построена по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения, уровня обучения, интересов современного общества и запросов родителей (законных представителей) и учащихся.

Сроки реализации образовательной программы 1 год.

Возраст обучающихся, на который рассчитана образовательная программа – 11-17 лет.

Режим занятий: - 3 раза в неделю по 2 часа, 6 часов в неделю, 204 часа в год;

Форма обучения – очная.

Формы организации образовательной деятельности обучающихся - индивидуальная.

Формы занятий - учебные занятия, практические занятия (этюдная\эскизная работа, изготовление костюма), репетиция, выступление, просмотр материалов на проекторе.

Условия реализации программы:

Материально-техническое обеспечение

Кабинет для проведения занятий и рабочие места в соответствии с Сан ПиНом от 04.07.2014 N 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

- Аппаратное обеспечение: компьютер, мультимедиа проектор.

Учебно-методическое обеспечение:

- учебно-методический комплекс к общеобразовательной программе «Театр моды «Отражение +»;

- фонотека инструментальной музыки (для занятий дефиле, сценической пластикой);

- шаблоны бумажных лекал с моделями одежды, линейки, карандаши, краски и кисти для занятий цветом и рисунком, основами «Художественного моделирования».

Учебные кабинеты, оборудованные для проведения теоретических и практических занятий:

- учебный кабинет для занятий с необходимым оборудованием;

- актовый зал с мульти оборудованием;

Оборудование учебного кабинета студии «Театра моды»

Оборудование:	Кол-во	Мебель	Кол-во
Оверлок бытовой	1	Стол для раскроя	1
Машина швейная	6		
Электрический утюг	1		
Гладильная доска	1	Шкаф	1
Ножницы для раскроя	5	Стул ученический	20
Манекен	4		
Ножницы	5		
Линейка раскройщика	5		
Угольник пластмассовый	1		

Ожидаемые результаты освоения программы индивидуальной формы обучения

1. Предметные результаты

По окончании года обучения, учащиеся будут иметь представление:

- формообразовании костюма,

- цветоведении,

- фактуре и декоре одежды;

- простейших технологиях изготовления одежды;

будут знать:

- простейшие технологии изготовления аксессуаров;

будут уметь:

- моделировать простейшие виды одежды;

- рисовать модели одежды с помощью пропорциональных схем,

- изготавливать простейшие аксессуары,

- применять простейшие приемы ремонта и обновления одежды.

- владеть техникой демонстрационного шага,

- оформлять простейшее портфолио из фотографий.

- о предназначении и художественном оформлении народного костюма,

будут знать:

- основные принципы композиции в костюме;

- техники декорирования одежды;

- сложные технологии изготовления аксессуаров; будут уметь:

- изготавливать сложные аксессуары,

- разрабатывать и создавать эскиз сценического образа;

- демонстрировать заданный вид одежды,

- [выполнять работы](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в технике «Коллаж»

- оформлять портфолио с применением фотографий и собственных эскизов.

2. Метапредметные результаты

По окончании обучения по программе учащиеся будут уметь:

- ставить перед собой цели и определять задачи;

- действовать по плану и планировать свою деятельность;

- оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни;

- понимать и принимать позицию другого человека, оказывать ему необходимую помощь в достижении его целей.

3. Личностные результаты

По окончании обучения по программе учащиеся будут:

- понимать роль одежды в современном мире;

- осознавать личную ответственность за экологию и ценности природного мира;

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

- иметь способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

- иметь учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

Педагогический мониторинг процесса и результатов образовательного процесса

Итоговый контроль обучающихся осуществляется при проведении текущей, промежуточной аттестации через просмотры работ, отчетные дефиле, выставочную деятельность, защиту индивидуальных проектов, и отслеживает усвоение знаний и динамику развития обучающихся по основным критериям: владение профессиональной терминологией дизайнера одежды; владение навыками моделирования и построения чертежей; владение средствами визуального изображения; владение навыками работы на швейном оборудовании; аккуратность выполнения работы; владения навыками сценического движения;

Сроки проведения аттестации устанавливаются администрацией образовательной организации и фиксируются в общем учебном плане: для текущей аттестации - последняя учебная неделя 1-го полугодия; для промежуточной (итоговой - для последнего года обучения) - последняя учебная неделя 2-го полугодия.

Оценка навыков и умений учащихся проверяется на промежуточных отчетных занятиях по окончании каждой темы, в форме просмотра работ педагогом и самими учащимися. Изучение и оценка работ помогает ученикам проследить развитие личных и коллективных способностей. А также промежуточного тестирования в игровой форме, на проверку усвоения материала. Результаты тестирования оцениваются педагогом и помогают ему определить дальнейший план подачи материала.

Подведение итогов реализации программы

По окончанию учебного года, ученики создают портфолио своих работ в виде папки с работами и само презентацию. Созданные коллекции демонстрируются в рамках просмотра во время итогового занятия в виде показа-дефиле самими учениками.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-тематический план

№	Разделы и темы занятий	Количество часов	В том числе
			Теория	Практика
	Раздел 1. Композиция			
1.1	Введение в образовательную программу	2	1	1
1.2	Формообразование костюма	6	1	5
1.3	Основы цветоведения	6	1	5
1.4	Форма, силуэт, пластика	6	1	5
1.5.	Декор, фактура и текстура в костюме	6	1	5
	Раздел 2. Имидж			
2.1.	Стиль и имидж. Базовый гардероб	6	1	5
2.2	Прически и макияж. Определение цветотипа внешности	8	1	7
	Раздел 3. Моделирование одежды			
3.1	Основы конструирования одежды	20	2	18
3.2	Основы моделирования. Метод наколки на манекен	20	2	18
	Раздел 4. Создание коллекции			
4.1	Эскизная графика	20	2	18
4.2	Создание коллекции из нетрадиционных материалов	20	2	18
4.3	Создание коллекции на заданную тему	20	2	18
4.4	Создание коллекции модных аксессуаров	20	2	18
	Раздел 5. Дефиле и фотосессия			
5.1.	Искусство дефиле. Постановка шага	10	2	8
5.2	Работа на подиуме с аксессуарами и одеждой	10	2	8
5.3	Позирование на камеру	10	2	8
5.4.	Итоговые занятия. Промежуточная аттестация	10	2	8
	Итого первый год обучения:	**204**	**77**	**127**

Содержание обучения

Раздел 1. Композиция

Тема 1.1. Введение в образовательную программу.

Теория. Понятие дизайн, его роль в современном мире, краткая история дизайна. Правила работы с изобразительными материалами.

Практика. Игры на знакомство. Изучение наглядных материалов и специальных изданий.

Тема 1.2. Формообразование костюма.

Теория. Формообразование костюма. Пропорции человека.

Практика. Рисунок человека. Создание ряда графических рисунков по теме.

Тема 1.3. Основы цветоведения.

Теория. Основы цветоведения. Цветовой круг в костюме Теплые и холодные цвета. Схемы сочетания цветов в одежде.

Практика. Копирование сочетаний цветов на бумаге с помощью красок. Создание ряда работ в цвете на тему.

Тема 1.4. Форма. Силуэт. Пластика.

Теория. Основные элементы композиции костюма: форма, силуэт, пластика.

Практика. Изготовление ряда эскизов костюмов на тему.

Тема 1.5. Декор, фактура и текстура в костюме.

Теория. Разнообразие фактур и текстур в материале. Краткая классификация материалов и их назначение.

Практика. Создание с помощью фломастеров и цветных карандашей различных фактур и декора на бумаге. Использование готовых работ в эскизе костюма.

Раздел 2. Имидж

 Тема 2.1. Стиль. Имидж. Базовый гардероб.

Теория. Понятие стиля и имиджа. Понятие базового гардероба. ***Практика.*** Разработка базового гардероба.

Тема 2.2. Прически и макияж. Определение цветотипа внешности. *Теория.* Разнообразие причесок, макияжа и их назначение. ***Практика.*** Определение цветотипа внешности.

Раздел 3. Моделирование одежды Тема 3.1. Основы конструирование одежды.

Теория. Понятие «конструирование одежды». Основные методы, приемы и этапы конструирования одежды. ***Практика.*** Конструирование предмета одежды на куклу.

Тема 3.2. Основы моделирования. Метод наколки на манекен.

Теория. Понятие «моделирование». Основные методы, приемы и этапы моделирования одежды. Метод наколки на манекен.

Практика. Моделирование предмета одежды при помощи наколки на манекен.

Раздел 4. Создание коллекции Тема 4.1. Эскизная графика.

Теория. Понятие «эскиз», «эскизная графика».

Практика. Практическая работа «Эскизная графика».

Тема 4.2. Создание коллекции из нетрадиционных материалов.

Теория. Понятие «коллекция».

Практика. Создание коллекции .

Тема 4.3. Создание коллекции на заданную тему.

Теория. Выбор темы.

Практика. Создание коллекции.

Тема 4.4. Создание коллекции модных аксессуаров.

Теория. Аксессуары.

Практика. Создание коллекции модных аксессуаров.

Раздел 5. Дефиле и фотосессия

Тема 5.1. Искусство дефиле.

Теория. Модельные агентства. Из истории модельного бизнеса. Принципы работы индустрии моды. Дефиле, или подиумный шаг. Понятие «дефиле» как свободное движение по подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию в соответствии с замыслом демонстрации модели. Техника подиумного шага.

Практика. Постановка шага. Формирование навыков техники движения на подиуме. Работа над созданием сценического образа при демонстрации одежды. Обучение различным стилям профессиональной походки. Упражнения на пластику и осанку.

***Тема 5.2.* Работа на подиуме с аксессуарами и одеждой.**

Теория. Особенности работы на подиуме с аксессуарами и одеждой.

Практика. Работа на подиуме с аксессуарами и одеждой.

Тема 5.3. Позирование на камеру.

Теория. Принципы позирования на камеру. Влияние света на результат съемок.

Практика. Фотосессия с профессиональным фотографом.

Тема 5.4. Итоговые занятия.

Теория. Принципы создания портфолио.

Практика. Доработка собственного портфолио. Конкурс портфолио. Подведение итогов учебного года. Праздник окончания учебного года. Домашнее задание на лето.

Методическое обеспечение программы.

Дидактический материал: наглядные пособия, фотографии, эскизы, картины, документальные фильмы о художниках и дизайнерах, показы коллекций дизайнеров, модели одежды и головные уборы.

Формы занятий: творческая мастерская, мастер-классы, опрос, лекция, просмотры документальных фильмов на тему дизайна и моды, новых коллекций, индивидуальные занятия, репетиции по модельному шагу.

Формы подведения итогов: выставки работ, открытое занятие, конкурсы и фестивали моды, выступления и демонстрации одежды на школьных мероприятиях.

№ п/п	Наименование разделов	Методы обучения	Формы занятий	Комплекс средств обучения
1	Раздел 1. Композиция	Словесные, наглядные:- объяснительно-иллюстративный (беседы познавательно-развивающего характера, просмотр материалов, готовых изделий)	Учебное занятие, лекция, просмотры документальных фильмов.	1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.2. Каждому ученику свое рабочее место (стол, стул).3. Проектор.4. Дидактический материал по теме истории костюма и обуви.
2	Раздел 2. Имидж	Словесные, наглядные:- объяснительно-иллюстративный (беседы познавательно-развивающего характера, просмотр материалов)	Учебное занятие, лекция, мастер-классы.	1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.2. Шкафы для хранения материалов и работ.3. Каждому ученику свое рабочее место (стол, стул).4. Бумага для рисования, карандаши\фломастеры\тушь, журналы.5. Дидактический материал на тему рисования эскиза.
3	Раздел 3. Моделирование одежды	Словесные, наглядные:- объяснительно-иллюстративный (просмотр материалов, готовых изделий)	Учебные занятия, лекция, опрос.	1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.2. Шкафы для хранения материалов и работ.3. Каждому ученику свое рабочее место (стол, стул).4. Линейка, сантиметр, мел, булавки, калька, журналы выкроек, тканевый материал.
4	Раздел 4. Создание коллекции	Словесные, наглядные:- объяснительно-иллюстративный (беседы познавательно-развивающего характера, просмотр материалов)	Учебные занятия, опрос, просмотр показов коллекций и документальных фильмов о моде.	1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.2. Шкафы для хранения материалов и работ.3. Каждому ученику свое рабочее место (стол, стул).
5	Раздел 5. Дефиле и фотосессия	Словесные, наглядные:- объяснительно-иллюстративный (беседы познавательно-развивающего характера, просмотр материалов)	Учебные занятия, лекция, просмотр обучающих видеоматериалов по технике дефиле, мастер-класс.	1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.2. Каждому ученику свое рабочее место (стол, стул).3. Костюмы и аксессуары.4. Аудиоматериалы.

Список литературы для педагогических работников:

1. Бердник Т. «Дизайн костюма», Ростов-на-Дону «Феникс», 2000.

2. Гусейнов Г. «Композиция костюма», М. «Академия», 2006.

3. Демиденко Ю. «История костюма, как историческая дисциплина», М. 2005.

4. Козлова Т. «Основы теории проектирования костюма», М. 1998.

5. Крючкова Г. «Технология и материалы швейного производства»,

 М. «Академия», 2004.

Источники Интернет-ресурсов:

1. <http://podpiska.burda.ru>

2. <https://podium.life/article/465997-Kak-osvoit-naviki-defile-na-podiume>

3. <https://club.osinka.ru>

4. <http://becomemodel.wixsite.com/school/children>

5. <https://podium.life/article/446704-Vidi-pokhodki-na-podiume>

Список литературы для обучающихся и их родителей:

1. Седлачкова Я. Мода. История для детей и взрослых. М., 2018.

2. Лаврова С. По одежке встречают. М., 2017.

3. Нанн Д. «История костюма», М. «Просвещение», 2005.

4. Тэтхем К. «Дизайн в моде. Моделирование одежды», «Рипол Классик», 2006.

Источники Интернет-ресурсов:

1.<http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-shite/shityo-i-kroj-dlya-nachinayushchikh-vykrojki>

