

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Шарыповский районный Детско-юношеский центр № 35**

**СОГЛАСОВАНО:
директор МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35**

Г.Н. Волчкова.

Образовательная программа дополнительного образования детей

Проектирование и художественное оформление одежды

СТУДИЯ «МОДНИЦА»

*Тип программы: модернизированная
Срок реализации программы – 2 года
Возраст детей 12-17 лет.*

Педагог дополнительного образования:
Мазурова Елена Ивановна

Шарыповский район.
С.Ивановка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Каждый человек должен осознавать, что умение много делать (и уметь хорошо делать!) собственными руками для себя и своих близких – залог нашей уверенности в себе. В умении делать – наша власть над предметным миром. Закрепить эту уверенность ученикам поможет студия «Модница», работающая в соответствии образовательной программы «Проектирование и художественное оформление одежды».

Данная программа составлена в соответствии новых требований и тенденций развития дополнительного образования. Разработки и темы многих уроков сделаны на основе последних тенденций моды и технологий последних лет по обработке и проектированию швейных изделий.

Программа включает в себя:

Проектную деятельность, работающую по принципу «от идеи - к изделию», которая в свою очередь состоит из комплексных занятий, включающих следующие разделы:

- История костюма - изучение истории возникновения одежды в разных странах и ее эволюция.

- Материаловедение - ученицы получают знания о свойствах современных материалов.

- Конструирование - девочки учатся читать и строить чертежи, получают навыки пользования чертежами, инструментами, учатся конструировать одежду различными методами.

- Моделирование - дети занимаются разработкой сложных моделей, где используются разнообразные виды отделки и приемы художественного оформления швейных изделий.

- Изготовление швейных изделий – изучают технологию изготовления швейных изделий в зависимости от сложности и умений учащихся.

И отдельным пунктом программы выступает демонстрация одежды, сценическая пластика, дефиле и фото-сессия. Девочки учатся представлять изготовленные изделия, соблюдая определенные правила дефиле и фото-композиции. Содержание занятий данной области:

- Сценическая мимика

- Сценическое движение

- Антураж

Данная программа даёт обучающимся, свободу выбора в изготовлении изделий, много часов отведено на практическую и творческую работу, что даёт возможность практическим путём овладеть искусством сотворения и изготовления одежды и аксессуаров.

Необходимость написания программы состоит в том, что уже существующие методики делают акцент на технологии обработки, а в данной программе, наряду с технологией, акцент делается на творческой деятельности человека в сфере дизайна одежды и умении применить полученные знания в современном мире. Так же необходимо выработать умение учащихся организованно работать по проектному методу, путем постановки и достижения поставленных целей, направленных на получение результата.

Программа составлена так, чтобы каждое занятие было интересным, разнообразнее даются формы и методы занятий.

Цель программы:

- Формирование у обучающихся творческого мышления.

- Освоение различных методов и приемов создания одежды и стиля в целом, на основе новейших достижений в области конструирования, моделирования, художественного оформления и проектирования современного костюма.

- Создание оптимальных условий для развития личности и самоопределения в процессе участия в различных видах учебной - теоретической и практической и проектной деятельности.

Задачи программы:

- Развитие творческой личности, а так же эстетического чувства и инициативы учащихся;

- Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии в одежде.

- Способствовать формированию интереса учащихся к овладению искусством шитья и дизайна одежды.
- Формирование навыков конструирования, моделирования, изготовления и художественного оформления одежды.
- Формирование умения демонстрировать и оценивать результаты работы.
- Воспитание трудолюбия, предприимчивости, ответственности у учащихся;
- Подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору.
- Организовать работу учащихся по проектному методу.
- Содействовать созданию коллектива единомышленников;

Программа рассчитана на учащихся возраста - от 12 до 17 лет. Срок реализации программы 2 года, общее количество часов 408. График работы студии 3 дня в неделю по 2 часа. Занятия учащиеся могут начать посещать с любого возраста. Основной формой организации учебной деятельности являются групповые и индивидуальные занятия, а также экскурсия и игра.

В процессе обучения воспитанники не только познают искусство дизайна и пошива одежды, но и пробуют себя в роли манекенщиц и модельеров. Элементы материаловедения нужны как для раздела моделирования, так и для технологической обработки изделий.

Использование наглядных пособий, образцов изделий, компьютерных технологий способствует лучшему усвоению материала и позволяет разнообразить формы и методы занятий, что отличает эту программу от многих других. На занятиях по моделированию учащиеся узнают о различных способах разработки моделей, видах одежды и способах декорирования одежды. Теоретическая основа даётся в связи с практической работой. Уроки дефиле помогают учащимся почувствовать стиль и образ модели и помогают усвоить правила ношения различных деталей ансамблей одежды.

Более глубокому усвоению программы способствуют конкурсы и выставки творческих работ, участие в районных, городских и краевых фестивалях, театров моды, где учащиеся не только могут представить и продемонстрировать своё мастерство, но и посмотреть и перенять творчество других коллективов.

С целью повышения качества выполняемой работы и устранения возникающих в процессе обучения трудностей, программой предусмотрено проведение индивидуальных занятий.

По окончании обучения учащиеся должны приобрести ключевые компетентности такие как:

- учебная, включающая в себя умения решать учебные и самообразовательные проблемы, извлекать выгоду из образовательного процесса, принимать на себя ответственность за получаемое образование;
- исследовательская, включающая в себя умения обращаться к разным источникам данных и их использование, представлять, обсуждать и защищать разные виды материалов в разнообразных аудиториях;
- социально-личностная, умения осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций, справляться с неопределенностью и сложностью;
- коммуникативная, включающая в себя умения выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, выступать на публике;
- сотруническая, включающая в себя умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и работать в команде;
- организаторская, включающая в себя умения вступать в проект, овладевать инструментарием моделирования;

Учебно-тематический план на 1-ый год обучения (204 часа)

№	Тема занятия	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	2		2
2	Оборудование и материалы	2	4	6

3	Термины	2		2
4	Измерение фигуры человека	2	4	6
5	Моделирование юбок	2	10	12
6	Моделирование брюк	2	10	12
7	Конструирование юбок или брюк	4	10	14
8	Художественное оформление готового изделия	4	8	12
9	История развития одежды	4		4
10	Конструирование плечевых изделий	4	14	18
11	Выбор источника вдохновения, создание эскиза модели.	2	2	4
12	Конструкция творческой модели	4	12	16
13	Пошив творческой модели	4	14	20
14	Художественное оформление творческой модели		8	8
15	Подготовка изделия к показу	2	6	8
16	Основные рисунки дефиле	2	10	12
17	Развороты и повороты	2	8	10
18	Раскачки и постановка корпуса	2	8	10
19	Ритм и движение	2	10	12
20	Подготовка к показу	2	14	16
	Итого:	56	148	204

Содержание занятий (1-ый год обучения)

1. Вводное занятие. Знакомство. План работы на год. Организация рабочего места. Инструменты и принадлежности.

2. Оборудование и материалы: Техника безопасности труда. Подготовка рабочего места. Швейные бытовые, электрические, универсальные и специальные машины. Ткани, их структура и подразделение.

Практические занятия:

- Изучение свойств нитей основы и утка
- Определение различных видов ткани и их классификация
- Выполнение различных швов
- Выполнение стежков и строчек

3. Термины, применяемые при раскрое и обработке изделий. Изучение терминов. Контрольная работа в форме кроссворда.

4. Изучение силуэтов и пропорций фигуры человека. Таблица размерных признаков. Таблица прибавок. Наименование и назначение прибавок. Условные обозначения. Особенности строения женской и детской фигуры. Практическая работа: Измерение конкретной фигуры. Запись мерок.

5. Моделирование юбок:

6. Моделирование на основе прямой юбки: юбки с кокетками, со складками, клешёные юбки.

Практические занятия:

- Выполнение эскизов
- Моделирование юбки по эскизу
- Выбор и подготовка ткани к раскрою
- Раскрой юбки в М 1:2 с использованием технического моделирования
- Обработка вытачек
- Обработка верхнего среза юбки

-Окончательная тепловая обработка изделия

7. Моделирование брюк. Технологическая обработка срезов и деталей брюк.

Практические занятия:

-Выполнение эскизов

-Моделирование брюк по эскизу

-Выбор ткани и материалов

-Раскрой брюк в М1:2 с использованием технического моделирования

-Сборка изделия

-Обработка верхнего среза брюк

-Окончательная отделка и тепловая обработка изделия

8. Конструирование юбок или брюк: Снятие мерок. Построение основы.

Практические занятия:

-Выполнение эскиза и выбор модели

-Определение нормы расхода ткани

-Снятие мерок и построение модели

-Выбор ткани и раскрой модели

-Обработка воротников, рукавов, застёжек и петель

-Подготовка к примерке

-Примерка, внесение изменений и корректировки

-Посадка рукава

-Сборка модели

-Окончательное ВТО. Пришивание пуговиц.

8, 14. Художественное оформление одежды: Законы и правила композиции. Подчинение элементов композиции назначению одежды. Цельность композиции. Ритм в композиции. Сочетание различных фактур и материалов. Костюм для театра, цирка, подиума.

Практические работы:

-Подбор цветового решения ткани и декора

-Разработка рисунка на основе выбранных материалов

-Размещение и крепление элементов

-Декорирование мелкими элементами.

9. История развития одежды: Костюм с древних времён по наши дни. Стилль эпохи. Классификация одежды. Понятия: туалет, ансамбль, платье, гардероб. Возраст и акценты в одежде. Времена года и цвет в одежде. Слайдовая презентация истории обуви.

Практические работы:

-Создание ансамбля одежды по заданной теме

-Работа с эскизами

-Представление и защита работы.

10, 12 Конструирование плечевых изделий: Построение основы с втачным рукавом. Моделирование рукавов и воротников. Технологическая обработка плечевых изделий.

Практические занятия:

-Выполнение эскиза и выбор модели

-Определение нормы расхода ткани

-Снятие мерок и построение модели

11. Выбор источника вдохновения, создание эскиза модели.

-Разработка модели основанной на форме, структуре, фактуре или цвете источника вдохновения

-Подготовка эскизов

-Подбор ткани и аксессуаров

13. Пошив творческой модели:

-Раскрой модели

-Подготовка к примерке

-Посадка по фигуре и исправление дефектов

-Сборка изделия. Технологическая обработка узлов

-Окончательная ВТО

15. Подготовка изделия к показу:

-Изготовление аксессуаров

-Оформление моделей

16. Основные рисунки дефиле: Построение моделей. Начало дефиле. Выход по одному. Парный и строенный выход. Выход двух пар. Выполнение рокировок. Финальное построение.

Практические занятия:

-Разминка

-Отработка элементов

-Учиться работать в команде

-Сдача элементов показа

17. Развороты и повороты: Особенности выполнения разворотов и поворотов. Направление взгляда.

Практические занятия:

-Разминка

-Научиться находить опорную ногу

-Отработка координации

-Научиться держать взгляд

18. Раскачки и постановка корпуса: Выполнение раскачек. Развитие координации движения.

Практические занятия:

-Разминка

-Отработка раскачек

-Отработка движений с закрытыми глазами

-Сдача выученных элементов

19. Ритм и движение: Движение под заданную мелодию. Парное выступление. Движение в группе. Мимика лица и тела.

Практические занятия:

-Отработка движения в определённом ритме

-Синхронное исполнение элементов

-Отработка движения в строю

-Показ движений по теме

20. Подготовка к показу: Выбор музыкального сопровождения. Построение рисунка дефиле. Отработка отдельных элементов. Работа по группам и всем коллективом. Отработка финального выхода.

Учебно-тематический план на 2-ой год обучения (204 часа)

№	Тема	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	2		2
2	Образцы декоративных отделок	2	4	6
3	Ткани, стиль, декор	2	4	6
4	Работа над эскизами	2	6	8
5	Моделирование и оформление сумок	4	14	18
6	Имидж и стиль	2	6	8
7	Технология изготовления одежды	2	14	16
8	Творческая модель в коллекцию	4	18	22
9	Художественное оформление одежды	4	10	14
10	Изготовление аксессуаров	4	8	12

11	Изготовление головных уборов	2	6	8
12	Раскрой без использования лекал	5	9	14
13	Подготовка к отчётному дефиле и фото-сессии	4	6	10
14	Тематические рисунки дефиле	2	12	14
15	Постановка фото-композиции	2	8	10
16	Подготовка к показу	2	12	14
17	Показ и фото-сессия	2	20	22
	Итого	47	157	204

Содержание занятий (2-ой год обучения)

1. Вводное занятие: План работы на год. Задачи работы групп. Подготовка инструмента к работе. Организационные вопросы. Основные правила техники безопасности при работе на электрических швейных машинах, с утюгом и с режущим инструментом.

2. Образцы декоративных отделок: Виды отделок. Приёмы выполнения отделок. Материалы и инструменты, применяемые для декорирования ткани. Отделочные материалы, фурнитура и способы применения.

Практические работы:

-Разработка эскизов и выполнение по эскизу образца

-Представление своей работы

3. Новые тенденции тканей. Стилиевое и световое решение ткани. Подбор образцов ткани. Обоснование выбора. Выбор и обоснование стиля.

Практические работы:

-Подбор тканей по фактурам

-Выбор отделок, декорирующей ткани, аксессуаров и фурнитуры

-Работа над калажом

4. Работа над эскизами: Композиционное решение рисунка. Цвет и рисунок материала. Составление эскизов.

Практические работы:

-Прорисовка элементов одежды

-Изображение фактур тканей

-Составление эскизов моделей

-Выбор стиля коллекции

5. Моделирование сумок: Особенности проектирования сумок. Материалы и фурнитура применяемые в производстве сумок. Классификация и цветовое решение сумок.

Практические работы:

-Эскиз сумки

-Построение выкройки сумки по эскизу

-Выбор материала и раскрой сумки

-Сборка сумки

-Художественное оформление

6. Имидж и стиль: Общее понятие имиджа и стиля. Понятие силуэта и формы одежды. Членение форм одежды по группам. Цвет и рисунок в костюме.

Практические работы:

-Разработка эскизов по теме

-Создание коллекции из 5 моделей

-Цветовое решение

-Представление и защита поделанной работы

7. Технология изготовления одежды: Выбор швейного изделия. Основные этапы моделирования. Нанесение конструктивных и модельных линий на основу чертежа. Экономичное размещение лекал на ткани.

Практические работы:

- Подготовка ткани к раскрою
- Раскрой изделия
- Подготовка изделия к первой примерке
- Проведение примерки и подгонка по фигуре
- Технологическая обработка изделия по узлам
- Проведение дополнительной примерки
- Окончательная доработка изделия
- Влажно-тепловая обработка по этапам
- Определение качества готового изделия

8. Творческая модель в коллекцию: Выбор темы коллекции. Выполнение эскизов.

Идея коллекции. Выбор материалов. Художественная часть.

Практические работы:

- Выполнение лекал
- Раскрой модели
- Технологическая разработка модели
- Подготовка к примерке
- Сборка изделия
- Тепловая обработка
- Оформление и декорирование изделия
- Изготовление аксессуаров

9. Художественное оформление одежды: Законы и правила композиции.

Подчинение элементов композиции назначению одежды. Цельность композиции. Ритм в композиции. Сочетание различных фактур и материалов. Костюм для театра, цирка, подиума.

Практические работы:

- Подбор цветового решения ткани и декора
- Разработка рисунка на основе выбранных материалов
- Размещение и крепление элементов
- Декорирование мелкими элементами

10. Изготовление аксессуаров: Подбор декоративных элементов. Разработка эскизов.

Особенности изготовления декоративных деталей.

Практические работы:

- Подбор материалов и фурнитуры
- Раскрой
- Сборка элементов декора

11. Изготовление головных уборов: Особенности проектирования головных уборов.

Разновидности болванок. Материалы и инструменты, применяемые для изготовления головных уборов. Технологическая обработка материалов и заготовок.

Практические работы:

- Выбор болванки и материала
- Снятие лекал по форме болванки
- Разработка выкройки модели
- Раскрой модели
- Сборка заготовки
- Приготовление раствора и обработка заготовки
- Посадка на болванку
- Снятие с болванки готового изделия
- Оформление модели
- Подведение подкладки
- Демонстрация

12. Раскрой без использования лекал: Ткани и материалы. Бесконструктивное построение модели. Особенности драпировки тканей.

Практические работы:

- Разработка эскиза
- Обоснование и выбор материалов
- Выполнение выбранной модели
- Демонстрация модели

13. Подготовка к отчётному дефиле и фото-сессии:

- Работа над оформлением декора для сцены
- Подготовка к выставке
- Подбор музыкального сопровождения.

14. Тематические рисунки дефиле: Определение тематики коллекции. Построение моделей. Начало дефиле. Выход по одному. Парный и строенный выход. Выход двух пар. Выполнение рокировок. Финальное построение.

Практические занятия:

- Разминка
- Отработка элементов согласно тематике коллекции
- Учиться работать в команде
- Сдача элементов показа

15. Основные правила построения фото-композиции. Специфика работы на фотокамеру. Постановка поз по заданной теме. Мимика лица и тела. Работа по одному и в группе.

Практические занятия:

- Основные позы фото-композиции
- Показ движений по теме
- Научиться держать взгляд

16. Подготовка к показу: Выбор музыкального сопровождения. Построение рисунка дефиле. Отработка отдельных элементов и поз. Работа по группам и всем коллективом. Отработка финального выхода.

17. Показ и фото-сессия: заключительные этапы работ. Демонстрация выполненных изделий. Показ владения сценическим искусством.

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся

	1-ый год обучения	2-ой год обучения
Знать	- Специальные термины - Правила санитарии и техники безопасности - Основные принципы кроя и пошива одежды - Конструкцию и технологию выполнения швов -Построение рисунка дефиле; - Основные движения и повороты	- Способы и приёмы декорирование одежды и интерьера; - Направление современных стилей и принципы создания имиджа; - Композиционные правила декоративных отделок; - Технологию изготовления одежды- - Демонстрировать выполненную модель - Работать в команде

Уметь	- Измерять фигуру человека; - Использовать специальные инструменты и простое швейное оборудование; - Различать и комбинировать разные виды тканей; - Моделировать и конструировать простые швейные изделия - Основные правила построения фото-композиции	- Объединять в единое целое стиль костюма, причёски, косметику и аксессуары; - Умение проектировать объекты труда; - Выявлять и исправлять дефекты изделий; - Выполнять правильный раскрой ткани с различными видами рисунков и фактур; - Художественно оформлять одежду; - Умение безопасного пользования технологическим оборудованием и инструментом с электроприводом - Ориентироваться в соответствии с выбранным ритмом и тематикой - Владеть основами искусства дефиле - Уметь работать на камере
-------	--	--

Для реализации программы используются следующие методы организации образовательного процесса:

1. Метод предметного обучения
2. Метод конструктивного моделирования
3. Метод безрасчётного построения основы
4. Метод наглядной агитации, а так же применение разнообразных технологических приёмов, используемых в швейной индустрии
5. Метод проектов

Основные методы осуществления контроля

1. Выполнение зачётных работ
2. Контроль в форме тестов
3. Анализ своих работ
4. Выставка изделий
5. Обсуждение выполненных работ
6. Показ и представление коллекций
7. Семинары

Материально – техническое обеспечение программы

Инструменты и приспособления	Оборудование
Ножницы Шило Мел (мыло) Карандаш Линейка закройщика Лекало Сантиметровая лента Игла швейная Игла машинная Распарыватель Наперсток Резец Ластик Английские булавки Бумага (миллиметровая, калька)	Столы для раскроя Стулья Шкафы для инструментов и литературы Классная доска Швейные машины Спец. машины Электрический утюг Гладильная доска

Методическое обеспечение программы

1. Наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, технологические карточки и т.д.
2. Тематические образцы
3. Набор лекал
4. Журналы, пособия и книги по моделированию и дизайну одежды
5. Интерактивные уроки

Литература, используемая для написания и реализации программы

1. Высоцкая З.В. «Портной. Изготовление женской легкой одежды» – М.: Издательский центр «Академия», 2008г.
2. Высоцкая З.В. «Портной. Изготовление женских юбок» – М.: Издательский центр «Академия», 2008г.
3. Высоцкая З.В. «Портной. Изготовление мужских и женских брюк » – М.: Издательский центр «Академия», 2008г.
4. Гагарина С.В. «Проектирование швейных головных уборов» Ростов н Д, 2003г.
5. Голубинцева Е.К. «Подарки из кожи», 2004г.
6. Гусейнов Г. М. Композиция костюма2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2004г.
7. Дудникова С. «История костюма» Ростов н Д, 2002 г.
8. Ермилова В.В. «Моделирование и художественное оформление одежды» Москва, 2010г.
9. Заморская Н.Я. «Головные уборы» Народное творчество, 2002 г.
10. Кендолл Фарр «Ваш персональный стилист», 2007 г.
11. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом– М.: Издательский центр «Академия», 2002г.
12. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства– М.: Издательский центр «Академия», 2008г.
13. Кэрлайн Тэтхем, Джулиан Симен «Дизайн в моде. Моделирование одежды», 2006 г.
14. Леви С. «Вышивка бисером и Блесками», 2005 г.
15. М. Мюллер и сын «Платья и блузки. Конструирование», 2008г.
16. Рослякова Т.А. «Крою и шью», 2005г.
17. Сайман Треверс-Спенсер, Зарида Заман «Справочник дизайнера по формам и стилям одежды» 2008 г.
18. Сасонова И. А., Марченко А. В. Технология: 5-8 классы: Программа. – М.: Вентана – Граф, 2006г.
19. Сотникова Т.С. «Технология одежды. Рабочая тетрадь» – М.: Издательский центр «Академия», 2009г.
20. Тринни Вудолл, Сюзанна Константайн «Одевайтесь правильно! Одежда на все случаи жизни» 2006 г.
21. Фиалко Т.М. «Моделирование модной женской одежды» 2003 г.
22. Журналы: «Ателье», «Бурда», «Бутик», «Лиза», «ШиК», «Подиум», материалы семинара «Высшей краевой школы модельеров 2008 года».