

Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района

«Согласовано»

методический совет

от «22» мая 2024г.

Протокол № 1

«Утверждаю»

Директор МАУДО «ДТДиМ»

Алексеева Л.В.

Приказ № 38 «24» мая 2024 г.

«Принято»

Педагогический совет от 24 мая 2024 г.

Протокол № 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Дизайн костюма»

Возраст обучающихся: 12-17 лет, срок реализации: 1 год

Уровень: базовый

Авторы-составители: Шпицер Ольга Вячеславовна-
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
Шпицер Надежда Фёдоровна-педагог
дополнительного образования первой
квалификационной категории,
Ляляскина Наталья Александровна-
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

П. Мелехово, 2024

Пояснительная записка

Дизайн – сфера деятельности человека, продуктом которой является предметный мир. Дизайнер стремится сделать окружающие предметы не только технически целесообразными, но и удобными, красивыми.

В связи с развитием промышленного способа изготовления вещей и массовым их потреблением, профессия дизайнера становится очень востребованной. Одним из направлений творческой проектной деятельности является дизайн одежды – искусство создания костюма как утилитарной вещи и одновременно художественного произведения. Поэтому **тема** дополнительной образовательной программы «Дизайн костюма» – достаточно **актуальна** для старшеклассников, которые осознают, что «создание костюма – это целая наука».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн костюма» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 .
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г. /Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20:«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Актуальность

Дизайн – сфера деятельности человека, продуктом которой является предметный мир. Дизайнер стремится сделать окружающие предметы не только технически целесообразными, но и удобными, красивыми.

В связи с развитием промышленного способа изготовления вещей и массовым их потреблением, профессия дизайнера становится очень востребованной. Одним из направлений творческой проектной деятельности является дизайн одежды – искусство создания костюма как утилитарной вещи и одновременно художественного произведения. Поэтому **тема** дополнительной образовательной программы «Дизайн костюма» – достаточно **актуальна** для старшеклассников, которые осознают, что «создание костюма – это целая наука».

Новизна

Новизна дополнительной образовательной программы «Дизайн костюма» заключается в интегрировании знаний и умений по таким общеобразовательным

дисциплинам как «Технология обработки ткани», «Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство», «Информационные технологии» и создания благоприятных условий для творческой самореализации личности учащегося.

Важным условием реализации программы является информатизация образовательного процесса: применение компьютерной техники для демонстрации, систематизации и хранения применяемого наглядного материала, использовании ИКТ при проведении практических работ.

Содержание программы «Дизайн костюма» качественно отличается от базового: оно не представлено ни в одном из школьных предметных курсов, основывается на анализе научно - популярной и учебной литературы по теме и на личном педагогическом опыте авторов программы.

В ходе программы «Дизайн костюма» вводятся новые понятия по основам композиции костюма: средства и свойства композиции, композиционный центр, цвет в композиции, элемент композиции; а также понятия по основам проектирования: дизайн - анализ, дизайн спецификация, художественный образ в проектировании, методы проектирования, проектное изделие и другие.

В программе детской студии театра моды «Фантазия», по которой работают педагоги, в направлении «Основы конструирования и технология изготовления одежды», а так же в направлении «Стилистика» учащиеся знакомятся с элементарными понятиями по теме «Дизайн костюма»: силуэт, стиль, способы моделирования, ассортимент одежды, эскиз. Данная тема обычно вызывает неподдельный интерес у учащихся. Это и послужило идеей создания программы для девочек старшего возраста. Поэтому она рассчитана на **учащихся 12-17 лет.**

Программа «Дизайн костюма» **рассчитана на 144 часа (4 часа в неделю).** **Продолжительность** образовательного процесса – один год. Количество обучающихся 12 – 15 человек

Цель данного курса: знакомство учащихся со сферой деятельности дизайнера одежды, посредством разработки коллекций одежды. Совершенствование навыков при создании и выполнении дизайн-проекта.

Задачи курса:

- расширить знания учащихся о костюме как объекте дизайна;
- познакомить с приёмами и методами, спецификой творчества дизайнера;
- способствовать выявлению и развитию творческих способностей учащихся, фантазии и дизайнерского мышления;
- совершенствовать идейное мировоззрение подростков.

Каждое занятие состоит из **теоретической и практической части:** эскизирование, составление мультимедиапрезентаций к проекту или работа с материалами, что предусматривает достаточно высокий уровень самостоятельности каждого участника. Для учителя важно не только «дать» учащимся теоретическую базу, но и сформировать их личностное отношение к полученным знаниям, а также научить применять эти знания в своей практической деятельности.

Каждая тема курса предусматривает определённую форму практической работы: эскиз, модельерский набросок, дизайн - анализ костюма, образцы отделки одежды, манекены из опилочной массы, стилизованное женское платье разных исторических эпох на эти манекены и др.

По завершению курса занятий по программе «Дизайн костюма» предусматривается **разработка, изготовление и защита** каждой ученицей индивидуального дизайнерского **проекта** как результата решения творческой задачи, поставленной в ходе изучения той или иной темы программы. Не исключается и возможность разработки учащимися коллективного итогового проекта по общей тематике.

Таким образом, в основе реализации содержательной части программы – принцип деятельностного подхода. Полученные знания, умения и навыки имеют широкую практическую направленность, применимы в жизни, развивают и воспитывают личность подростка, способствуют самоопределению в выборе профессии.

Созданные учащимися дизайн – проекты планируется представить на традиционно проводимых выставках декоративно-прикладного творчества, фестивалях, конкурсах.

Образовательная программа «Дизайн костюма» может быть рекомендована учителям технологии общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования и другим специалистам в области изобразительного искусства, декоративно - прикладного искусства и дизайна.

Планируемые результаты

По завершению курса «Дизайн костюма» учащиеся должны:

Знать:

- терминологию:

костюм, композиция костюма, ритм, акцент, пропорции, силуэт, отделка, стиль, микростиль, художественный образ, комплект, ансамбль, коллекция одежды, дизайн, дизайнер, метод проектирования, проектное изделие, дизайн – анализ, дизайн спецификация, дизайн – папка;

- основные эпохи истории костюма, средства и свойства композиции костюма, законы зрительных иллюзий в одежде, принципы цветоведения; задачи, приёмы и методы работы дизайнера одежды; тенденции в развитии дизайна.

Уметь: использовать средства и свойства композиции, применять в работе нетрадиционный материал, решать творческие задачи по дизайну костюма, разрабатывать проект, составлять мультимедийные презентации для защиты творческих проектов.

Учебно-тематический план

№	Темы	Количество часов		Форма контроля по теме
		теор.	практ.	
1	1 Вводное занятие(4 ч.) Дизайн в современном мире	2	2	Создание презентации
2	2. Костюм как система (28 ч.) Связь костюма с пластикой фигуры человека	2	6	Разработка эскизов и изготовление манекена женской фигуры из опилочной массы
3	Стилевое решение костюма	2	6	Подборка иллюстраций из журналов мод; разработка слайдов для презентации
4	История костюма	4	8	Изготовление исторического костюма в миниатюре (платье и шляпа) на манекене из опилочной массы
5	3. Закономерности композиции костюма (32ч.) Свойства композиции костюма	4	4	Характеристика предложенного учителем костюма; разработка эскизов моделей одежды
6	Средства композиции костюма	4	6	Создание эскизов элементов одежды, подчёркивающих достоинства и скрывающих недостатки заданной фигуры.

7	Цвет в композиции костюма	2	6	Цветовое решение костюма в технике аппликация
8	Декоративная отделка костюма как элемент композиции.	2	6	Идеи решения творческой задачи: стилевое преобразование изделия с помощью отделки; выполнение образца отделки (по выбору).
9	4.Костюм как объект дизайна(32 ч.) Костюм в современном мире дизайна	2	8	Разработка эскизов костюмов из нетрадиционных материалов (3- 4 варианта).
10	Художественный образ в дизайне одежды	1	5	Создание эскиза костюма по ключевому образу (3 – 4 варианта).
11	Приёмы и методы творчества дизайнера	2	6	Идеи решения творческой задачи: разработка изделия – трансформера, состоящего из нескольких деталей (эскизы).
12	Тенденции в развитии дизайна костюма	2	6	Идеи решения творческой задачи: создание комбинированного гардероба для подростка (эскизы, дизайн спецификация, дизайн - анализ)

13	Виды проектирования одежды в дизайне	2	2	Разработка эскизов различных видов воротников и рукавов для коллекции моделей одежды
14	5.Проектирование изделия (40 ч.) Подготовительный этап проекта	2	6	Формулировка проблемы. Цель и задачи Идеи для её решения. Выбор лучшей идеи. Дизайн – анализ изделия Подбор материалов и инструментов.
15	Технологический этап проекта	2	14	Изготовление проектного изделия по разработанным в ходе прохождения курса идеям.
16	Итоговый этап проекта	2	10	Подготовка к презентации проекта
17	Итоговое занятие		4	Защита проекта.

Всего: 144 часа

Содержание программы

1. Дизайн в современном мире.

Теоретическая часть: Понятие термина «дизайн». Дизайн как вид искусства. Функции и объекты дизайна. Профессия дизайнера одежды. Понятие терминов: «мода», «одежда», «костюм» Деятельность отечественных и мировых дизайнеров.

Практическая часть: Создание слайдов для мультимедийных презентаций: «Дизайн в современном мире вещей», «Мастера международной моды».

2. Связь костюма с пластикой фигуры человека.

Теоретическая часть: Пропорции женской фигуры. Конструктивные пояса. Взаимосвязь пластики фигуры с формой одежды. Силуэт фигуры человека и силуэты костюма.

Практическая часть: Эскизирование женской фигуры. Изготовление манекена из опилочной массы для применения его в качестве основы для проектирования костюма.

3. Стилевое решение костюма.

Теоретическая часть: Понятие термина: «стиль». Современные стили и микростили, господствующие в моде. Особенности классического, романтического, спортивного стилей. Понятие термина «индивидуальный стиль»

Практическая часть: Подбор иллюстраций моделей одежды к словесной характеристике стиля или микростилья. Создание слайдов для презентации «Стили современной моды».

4. История костюма.

Теоретическая часть: Взаимосвязь особенностей исторической эпохи и костюма. Костюм Древнего мира. Костюм средневековья. Костюм эпохи Возрождения. Западноевропейский костюм XVII-XIX в. Русский национальный костюм. Костюм современного времени.

Практическая часть: Создание исторического костюма (платья и шляпы) на манекен из опилочной массы по разработанному эскизу.

5. Свойства композиции костюма.

Теоретическая часть: Понятие термина «композиция костюма». Свойства композиции: контраст, тождество, нюанс. Композиционный центр: акцент, доминант. Симметрия и асимметрия в организации костюма.

Практическая часть: Составление характеристики костюма с использованием изученных понятий. Эскизирование моделей одежды

0. Средства композиции костюма

Теоретическая часть: Понятия терминов: «пропорции», «ритм», «зрительные иллюзии». Причины и виды зрительных иллюзий. Переоценка вертикали, острого угла, иллюзия неустойчивости и др. Использование зрительных иллюзий в костюме для исправления недостатков фигуры.

Практическая часть: Создание карандашных набросков элементов одежды, подчёркивающих достоинства и скрывающих недостатки заданной фигуры.

7. Цвет в композиции костюма

Теоретическая часть: Цветовые характеристики эмоционально – психологические и символические. Свойства цветов. Цветовая гармония в костюме. Цвет и освещение. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани. Цвет как информационный фактор функции костюма.

Практическая часть: Цветовое решение костюма в технике аппликация.

8. Декоративная отделка костюма как элемент композиции.

Теоретическая часть: Основные виды отделок, применяемых в одежде. Материал и форма отделок. Влияние отделки на стилевое решение костюма.

Практическая часть: Решение творческой задачи: стилевое преобразование изделия с помощью отделки. Изготовление образца отделки по выбору.

9. Костюм в современном мире дизайна .

Теоретическая часть: Мобильность, многофункциональность и направленность костюма. Концепция изменения роли одежды в современном мире. Понятие «проектирование костюма». Этапы выполнения проекта.

Практическая часть: Модельерские наброски костюмов из нетрадиционных материалов.

10. Художественный образ в дизайне одежды.

Теоретическая часть: Источники и особенности творчества дизайнера. Природа, архитектура, ткань, народный костюм как источники творчества.

Практическая часть: Эскиз костюма по ключевому образу.

11. Приёмы и методы творчества дизайнера.

Теоретическая часть: Методы проектирования с применением комбинирования: комбинаторика, трансформация, кинетизм. Модульное проектирование. Проектирование методом реконструкции.

Практическая часть: Решение творческой задачи: разработка изделия – трансформера, состоящего из нескольких деталей

12 Тенденции в развитии дизайна костюма.

Теоретическая часть: Основные цели разработок дизайнера. Безразмерная одежда. Минимализм в одежде. Понятия терминов: «дизайн спецификация», «дизайн – анализ», «дизайн – папка».

Практическая часть: Решение творческой задачи: создание комбинированного гардероба для подростка с составлением дизайн спецификации и дизайн - анализа.

13. Виды проектирования одежды в дизайне .

Теоретическая часть: Проектирование единичных швейных изделий, комплектов и ансамблей одежды. Понятие термина «коллекция» одежды. Требования к коллекции одежды. Ассортимент женской верхней одежды и лёгкого платья. Термины-- названия видов женской одежды. Особенности изображения отдельных элементов одежды.

Практическая часть: Эскизирование различных видов воротников и рукавов коллекции

14. Создание и защита творческого проектного изделия.

Теоретическая часть: Подготовительный, технологический и итоговый этапы проекта.

Практическая часть: Изготовление проектного изделия по разработанным в ходе прохождения курса идеям. Подготовка к презентации проекта. Защита проекта.

Календарный учебный график.

№п/п	Год обучения	Всего учебных недель	Количество учебных дней	Объём учебных часов	Режим работы
1	Первый	36	72	144	Два раза в неделю по два академических часа

Методическое обеспечение учебного процесса

Для успешного решения задач программы «Дизайн костюма», учитывая возрастные особенности учащихся, рекомендуется использовать технологию сотрудничества и следующие **методы обучения:**

- словесные (мини – лекции, беседы);
- наглядные (демонстрация слайдов, иллюстраций, приёмов эскизирования);
- частично – поисковые, исследовательские и практические (моделирование одежды, эскизирование, выполнение образцов отделки, изготовление изделия в миниатюре, создание компьютерной презентации, решение творческих задач и т.д.)

Для активизации мыслительных процессов учащихся необходимо применять проблемное обучение, коллективные формы работы, метод мозгового штурма для поиска решения творческих задач и другие методы. На занятиях целесообразно использовать основные **приёмы** формирования мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, перенос знаний в новую ситуацию) и ОУУН.

Важным условием для повышения мотивации учащихся является использование на занятиях ИКТ, но это и значимый фактор реализации программы. Применение **компьютерной техники** (компьютер, плазменная панель или экран и проектор), **компьютерных программ** (пакет программ Microsoft Office) для демонстрации иллюстрационного материала позволит повысить уровень усвоения знаний и положительно отразится на качестве практических работ учащихся. На занятиях желательно использовать созданные учителем компьютерные тематические мультимедийные презентации (примеры таких разработок приводятся как **дидактический материал** к программе на электронном носителе).

Каждое занятие программы «Дизайн костюма» состоит из **теоретической и практической** части.

Применение компьютерных мультимедиа презентаций особенно важно при изучении теоретического материала тем: «История костюма», «Цвет в композиции костюма», «Средства композиции костюма» и др.

При проведении практической работы по выполнению различных эскизов оправдано применение таких мультимедийных презентаций обучающего характера, как «Графический рисунок фигуры человека», «Модельерский набросок». Технические возможности данных пособий позволяют задать необходимый промежуток времени воспроизведения любого слайда для прорисовки учащимися каждого элемента эскиза.

При организации практической работы необходимо учитывать специфику задания и применять как индивидуальную, так и групповую **форму**. Например, при лепке манекена из опилочной массы подростки работают каждый над своей фигурой, а при решении творческой задачи по созданию изделия - трансформера рациональнее объединить учащихся в группы.

Для выполнения практических работ по темам программы необходимо обеспечить наличие у каждой ученицы:

- канцелярских принадлежностей (бумага, карандаш, ластик);
- тканей и ниток;
- швейных инструментов и оборудования;
- журналов мод разных лет;
- древесных опилок;
- ёмкостей из пластмассы;
- термосалфеток;
- электронных носителей информации.

В ходе проведения практической работы по теме: «Костюм как объект дизайна» возможно использование в качестве нетрадиционного материала

конфетных фантиков из фольги, для изготовления костюма как наиболее доступного и неаллергенного.

Деятельность учителя на занятиях имеет направляющий характер: организация работы учащихся, коррекция эскизов и набросков, помощь в выборе темы проекта, организации защиты проекта.

В графе «**Форма контроля по теме**» структурного элемента «Учебно-тематический план» данной образовательной программы дан перечень практических работ, выполняемых учащимися. Работа принимается при условии, что она выполнена с соблюдением стандартных требований, и в предложенной педагогом форме. Требования дисциплинируют учащихся и позволяют создать из творческих работ копилку идей, например, состоящую из фотографий эскизов или мультимедиа презентаций.

Наиболее удачные ученические разработки представлены в электронном варианте как приложения к данной программе.

По завершению курса занятий по программе «Дизайн костюма» предусматривается разработка, изготовление и защита индивидуального или коллективного дизайнерского проекта.

Материально-техническое обеспечение программы

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СанПин 2.4.3648-20 для организации учебного процесса: все помещения по окончании занятий ежедневно убирают влажным способом с применением моющих средств. В помещениях организации не должно быть насекомых и грызунов.

Требования к мебели: мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплексными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели.

Требования к оборудованию учебного процесса: технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей.

Требования к оснащению учебного процесса: включают вопросы по:

- Комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений;
- Учебно-методическому обеспечению учебного процесса;

- Материально-техническому оснащению учебного процесса;
- Информационному обеспечению учебного процесса.

Список литературы для педагога:

1. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. – Минск: Харвест, 2009.
2. Детали и отделки к платьям. - Минск.: Родны кут, 1994.
3. Выкройки. От стандарта до индивидуальности. - М.: «Внешторгсигма», 1995.
4. Жилевска Тереза. Конструирование модной одежды. Преобразование выкройки-основы. – М.: Эксмо, 2017.
5. Жилевска Тереза. Полный курс кройки и шитья. Моделирование женской одежды для начинающих. – М.: Эксмо, 2016.
6. Заморская Н. Шейте сами головные уборы. – М.: Профиздат, 2000.
7. Коломейко Галина. Идеально сидящие юбки. Шьём на любую фигуру. – М.: Эксмо, 2015.
8. Лин Жак. Техника кроя. - М.: Рипол Классик, 2017.
9. Лин Жак. Техника шитья. Выкройки, модели и детальные чертежи. – М.: Рипол Классик, 2017.
10. Мерцалова М. Н. История костюма. - М.: Искусство, 1972.
11. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.
12. Пармон Ф. М., Кондратенко Т. П. Рисунок и графика костюма. - М.: Архитектура - С, 2005.
13. Рачинская Е. И. Сидоренко В. И. Моделирование и художественное оформление одежды. - Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2002.
14. Сафина Л. А., Тухбатуллина Л. М., Хамматова В. В. Дизайн костюма. - Ростов н/ Д: «Феникс», 2006.
15. Труханов А. П. Основы технологии швейного производства. - М.: Высшая школа, 1980.
16. . Шубина Т. Г. Портрет. Фигура человека. - Мн.: Харвест, 2006.
17. Филатова М. Н. Методические рекомендации по составлению и оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями современных-нормативно-правовых документов. – Методист. Научно-методический журнал – 2016. – №9. – С. 13-23.

Список литературы для учащихся:

1. Бышкина Д., Тундалёва В. Цветы из ткани. Декоративные украшения для гардероба и интерьера. – М.: Вече, 2014.
2. Выкройки от стандарта до индивидуальности. – М.: «Внешсигма», 2000.
3. Матюхина Ю. Рахно М. Стильные сумки от идеи до воплощения. – М.: Рипол Классик, 2009.

4. Мерсиянова Г. Н., Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г. Швейное дело 5 -6 кл. Учебное пособие. - М.: «Просвещение», 1988.
5. Мерсиянова Г. Н., Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г. Швейное дело 7-8 кл. Учебное пособие. - М.: «Просвещение», 1988
6. Серия журналов «Burda moden». 2003 — 2017 М.: ЗАО «Издательский дом «Бурда».
7. Фарр К. Ваш персональный стилист: Секреты профессионального стилиста. – М.: Астрель: АСТ, 2010.

Интернет-сайты:

1. www.burdamode.com
2. www.burda.ru
3. www.ni-tochka.ru
4. www.newsewing.com
5. www.patterneasy.com