

государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Губернаторская женская гимназия-интернат»
(ГБНОУ ГЖГИ)

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
методического объединения
учителей учителей. обн.
от «27» 08 2019г.
№ 1
Сергей Сергеевич
Подпись руководителя МО ФИО

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
УВР Сергей / Г.В. Скичко
Подпись ФИО
от «27» 08 2019г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением педагогического
совета
от «28» 08 2019г.
Протокол № 1
Председатель
А.В. Сапего

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

Театра моды «Арт-Эго»

9, 10, 11 классы

Составители программы
педагоги дополнительного образования

**Сергиенко Наталья Васильевна
Сошников Дмитрий Валерьевич**

Кемеровский район
с. Елыкаево,
2019 г.

Пояснительная записка

Программа дополнительного образования детей студии театра моды «Арт-Эго» имеет художественно направленность, по уровню усвоения является специализированной и носит познавательно-прикладной характер.

В формировании гармонически развитой личности особое место занимает эстетическое воспитание, которое неразрывно связано со всеми другими направлениями воспитания - политическим, трудовым, нравственным, физическим и художественным. Эстетическое сознание и эстетические чувства формируются в течение всей жизни человека. Эстетический вкус выражает оценку действительности с позиций выработанных у человека представлений о прекрасном, безобразном. Одним из средств эстетического воспитания личности является дизайн одежды – искусство создания костюма как утилитарной вещи и одновременно художественного произведения.

Костюм – это не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное добавление. Он представляет собой непосредственный символ индивидуального существования человека, существование определённой группы, целой нации или целой эпохи. По тому, как одевается человек, как он носит костюм, можно судить о его вкусе, творческих способностях, аккуратности, часто о месте его работы, образе жизни, темпераменте, положении в обществе, достатке и т.д. В современном мире с его оперативностью контактов и необходимостью быстрых оценок имидж человека и одна из его главных составляющих – костюм все чаще отождествляются с самим человеком. Костюм давно стал одним из языков социального общения и средством социальной коммуникации.

В программе изучается исторический и культурный опыт человечества в данной области декоративно-прикладного творчества. Знакомство с историческим и народным костюмом способствует приобщению воспитанников к достижениям мировой культуры, помогает лучше понять историю и быт разных народов.

Программа предусматривает изучение основ композиции костюма, рассмотрение теоретических основ моделирования и конструирования костюма: элементы, средства и законы композиции, принципы формообразования. Значительное время отводится на творческий процесс проектирования и создания коллекции.

Актуальность программы

В гимназии большое внимание уделяется опережающему развитию образования воспитанниц гимназии и удовлетворению потребности обучающихся в творческом развитии их индивидуальных возможностей. Образование обучающихся гимназии несёт в себе элементы не только академических знаний, но и практической полезности, готовит гимназисток к выполнению своих социальных обязанностей, направлено на воспитание внутренней и внешней культуры

личности, гармонического совершенства, формирование и развитие культурно-эстетических традиций, развитие творческой инициативы, возможности реализации желаний и способностей гимназистки.

Программа студии «Арт-Эго» поможет гимназисткам найти свой индивидуальный и неповторимый образ; выработать собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в целом. Полученные знания, умения и навыки по моделированию, конструированию и технологии создания одежды помогают формировать у воспитанниц традиционные женские качества и в то же время адаптировать их к современным условиям. Например, наряду с воспитанием аккуратности, трудолюбия, терпения, скромности не исключается установка на успех, развитие коммуникабельности, создание базы для творческого потенциала.

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью формированием у гимназисток потребности в постоянном самообразовании, повышении общей культуры, расширении кругозора, создании условий для творческой практической деятельности в области моделирования и демонстрации костюма.

Новизна дополнительной образовательной программы «Модное Путешествие» заключается в интегрировании знаний и умений по таким общеобразовательным дисциплинам, включенными в учебный план гимназии, как «Этика» (разделы курса о нравственных понятиях, этикете помогают в достижении поставленной цели гармоничного совершенствования личности), «Психологии отношений» (гармонирует отношения в коллективе, придаёт уверенность в себе и позволяет наладить внутригрупповые межличностные отношения), «Основы имиджа» (курс основных знаний по стилю и моде), «Хореография», «Театральное искусство» (уровень пластического выражения), «Вокальная студия» (творческий поиск музыкального оформления показа), «Физическая культура» и «Аэробика» (физическая подготовка и хорошая фигура являются необходимыми условиями становления модели), «Технология» (самостоятельное изготовление коллекции одежды), «Мировая художественная культура» и «Изобразительное искусство».

Таким образом, комплексная образовательная программа синтезирует все направления художественно-эстетического воспитания и создает благоприятные условия для творческой самореализации личности гимназисток.

Отличительной особенностью программы является то, что содержание программы «Модное Путешествие» созданой для девочек старшего школьного возраста в рамках женской гимназии, качественно отличается от базового: оно не представлено ни в одном из школьных предметных курсов, основывается на анализе научно - популярной и учебной литературы по теме, личном

профессиональном и педагогическом опыте автора программы. В программу включен существенно больший объем информации, знаний, умений и навыков, большая вариативность способов моделирования, конструирования и обработки изделий; использование новых технологий.

В программе органично интегрировано два курса: «Технология создания коллекции моделей» и «Создание образа и его выражение через демонстрацию одежды» (дефиле), так как результатом работы творческой студии является создание спектакля, основанного на демонстрации творческой коллекции одежды. Демонстрация коллекции - увлекательный процесс, развивающий и навыки режиссуры, постановки, создания декораций, подбора музыкального оформления. Это демонстрация творческих способностей и одновременно пропаганда модной эстетической одежды, сделанной руками гимназисток в соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, формах, о моде в целом. Программа может работать в комплексе и отдельными курсами.

Цель программы - воспитание и развитие творческой личности, способной к воплощению собственных оригинальных идей, самовыражению как в области материальной культуры, так и в социуме.

Освоение программы предполагает решение следующих **задач**.

Обучающие:

познакомить обучающихся с общими представлениями о назначении одежды, ее классификации и стилях; требованиях к одежде;

познакомить с историческим и народным костюмом;

обучить основам моделирования, конструирования и технологии пошива одежды;

обучить умению интегрировать и синтезировать полученную информацию для преобразования ее в оригинальный художественный образ, адаптирование индивидуального, собственного стиля в социуме;

обучить навыкам ношения и демонстрации одежды;

освоить способы создания образа и постановки показа коллекций одежды.

Воспитывающие:

воспитывать общекультурный уровень, через удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности гимназистки;

воспитывать интерес гимназисток к художественной культуре и дизайну;

воспитывать чувство патриотизма и уважения к культурным ценностям народного и декоративно-прикладного искусства;

воспитывать трудолюбие, аккуратность и ответственность, стремление к красоте и желание ее создавать;

воспитывать умение работать в коллективе.

Развивающие:

способствовать выявлению и развитию творческих способностей обучающихся, фантазии и дизайнерского мышления;

способствовать развитию образного мышления;

развивать художественный вкус, познавательные способности и кругозор в области моделирования одежды;

вырабатывать видение связи истории костюма с современными модными направлениями;

развивать самостоятельность и инициативность;

активизировать творческий потенциал гимназисток;

способствовать формированию правильной осанки.

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные формы занятий: беседы, просмотр видеофильмов, посещение выставок, практические занятия, демонстрация изделий.

Рекомендуемый возраст обучающихся 13-17 лет.

Отбор в группы производится на основе собеседования или просмотра работ. Приоритетным основанием для зачисления в группу является активное желание гимназисток к прикладному творчеству и интерес к данному виду деятельности. При зачислении в группу 1-го года обучения желательным является наличие навыков работы на электрической швейной машине, ручного шитья, вязания и умения вышивать.

Программа предусматривает два уровня усвоения большинства тем:

приобретение основных знаний, умений и навыков;

творческое использование полученных знаний, умений и навыков.

Наличие двух уровней обуславливает индивидуальный подход к возможностям и потребностям гимназисток.

Особенности организации образовательного процесса

На первом году обучения в дизайн-студии театра моды «Арт-эго» обучающиеся получают начальные знания по созданию стиля и выбору цветовых сочетаний, информацию по истории костюма и истории возникновения моды, изучают особенности народного костюма. Обязательным является знакомство с тенденциями развития современной моды.

Изучаются основы рисования женской фигуры, основы цветоведения и элементы композиции костюма и приступают к проектированию творческой коллекции.

Для создания творческой коллекции необходимо, прежде всего, создание яркого образа, т.е. найти импульс, идею, который рождается в зависимости от ситуации. Отправной точкой для создания модели может быть

ситуация в мире, тенденции стилей, новые технологии, настроение, навеянное фильмом, мелодией, живописи и т.д.

Коллекция - это единый творческий образ, решённый в определённом стиле с выбранным девизом коллекции. Все модели в коллекции едины и в то же время каждая модель может быть самостоятельной единицей.

Следующий этап создания коллекции - эскизирование, когда концепция темы, стиль, образ моделей воплощаются в эскизах. Продумывается цветовая гамма, материалы, из которых будет выполнена коллекция, т.е. всё, что подвергается пластике: ткани, пряжа, мех, кожа, бумага, дерево, глина, металл и многое другое. Выбор цвета и материалов зависит от образа создаваемой коллекции.

Параллельно данной работе реализуется вторая часть программы, когда обучение гимназисток направлено на овладение основными навыками движений модели, на развитие навыков и знаний по созданию стилизованного образа, что даёт возможность ярко и доступно передать замыслы художника-модельера. Важное значение имеет факт создания творческой команды, которая должна работать по принципу «Один за всех и все за одного». Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме этого, работа в команде дает возможность гимназисткам объединиться по интересам; обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в определенные сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива; предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их отстаивания, аргументации, но в то же время требует терпимости к чужой точке зрения; позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует дух соревнования и соперничества.

Второй год обучения в дизайн-студии театрамоды «Арт-Эго» предполагает: обзор современных тенденций моды, стилевые особенности, модная цветовая гамма. Выбор темы коллекции, её концепция, работа над эскизами, конструирование и технология создания коллекции. Определяется стиль коллекции, ведётся работа с выбранными материалами, используется технология прикладного творчества. После конструирования и изготовления коллекции следует этап уточнения, подгонки моделей, презентация коллекции и её доработка, если таковая потребуется.

Особое место отводится поисково-творческой деятельности гимназисток при выборе музыкального оформления показа. Обучающиеся учатся ассоциативно воспринимать музыку и цвет, музыку и образ и наоборот. Развивают умения создавать необходимый образ через макияж. Развитие умения использовать полученные знания подразумевает овладение культурой демонстрации одежды, что и должно подтверждаться расширением практики показов.

Предполагаемые результаты

По окончанию **первого года** обучающиеся будут:

иметь представление об историческом и народном костюме как источниках моделирования;

иметь представление о тенденциях современной моды;

знать:

пропорции тела человека;

элементы композиции костюма: линия, форма и силуэт, материал и фактура;
значение цвета в костюме, способы отделки и декора.

владеть:

основными навыками работы на электрической швейной машине, ручного шитья, прикладных и декоративных технологий; начальными навыками дефиле:
уметь поддерживать правильную осанку, естественно и грациозно двигаться.

По окончанию **второго года** обучающиеся будут:

иметь представление о творческом решении образа;

иметь представление об основах конструирования, технологического процесса;

знать:

творчество ведущих модельеров, тенденции современной моды;

этапы создания творческой коллекции;

варианты обработки основных узлов изделий согласно выбранной технологии;

уметь:

самостоятельно изготовить поясное и плечевое изделие, включая выбор модели, раскрой, примерку, выбор разнообразных методов обработки, а также изделие средней или повышенной сложности под руководством педагога;

вносить изменения в конструкцию изделия;

самостоятельно моделировать и конструировать изделия, в том числе методом наколки;

свободно и уверенно держаться на подиуме;

владеть:

навыками дефиле и показа моделей одежды.

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

Условия реализации программы

Для реализации комплексной образовательной программы необходимо наличие соответствующей материально технической и производственной базы:

- учебный кабинет комбинированного типа для проведения теоретических и

практических занятий, оборудованный столами для раскroя, швейными машинами, необходимыми инструментами и приспособлениями;

- малый зал с подиумом, приспособленный к теоретическим, практическим занятиям и подиумным показам;

- концертный зал соответствующим световым и техническим оснащением, системой усиления звука, радиоаппаратурой;

- декорации к театрализованным показам;

- наличие магнитофона для проведения репетиций и занятий;

- специально систематизированная фонотека инструментальной музыки (для занятий дефиле;

- письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний;

- линейки, карандаши, краски и кисти для занятий цветом и рисунком, основами художественного моделирования;

- удобная закрытая обувь (туфли на устойчивом, средней высоты каблуке) для занятий дефиле.

Формы подведения итогов и оценка результатов

Формой подведения итогов и оценкой результатов является просмотр изделий воспитанниц с анализом качества пошива, посадки одежды на фигуре, эстетических свойств моделей.

Коллектив театра моды «Арт-эго» принимает участие в выставках, конкурсах, фестивалях театров мод.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

(238 часов)

Тема	Количество часов		
	Всего	Теория	Практика
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ			
Вводное занятие	1	1	
1. Источники моделирования одежды.	8	4	4
1.1. Исторический костюм как источники моделирования	4	2	2
1.2 Народный костюм в моделировании	4	2	2
2. Тенденции современной моды	8	4	4
3. Рисунок фигуры человека	25	4	21
4. Цвет в костюме	6	1	5
5. Элементы композиции костюма	18	3	15
5.1. Линии в костюме	6	1	5
5.2. Форма и силуэт	6	1	5
5.3 Материал и фактура	6	1	5
6. Композиция костюма	10	2	8
7. Декорирование костюма	10	2	8
8. Эскизирование	10	2	8
9. Технология изготовления изделий	28	2	26
10. Проектирование коллекции	12	2	10
ИТОГО:	136	27	109
ОСНОВЫ ДЕФИЛЕ			
1. Вводное занятие	1	1	-
2. Основы подиумного шага	2	2	
2.1 Постановка корпуса (осанка)	10		10
2.2 Положение рук и ног	6		4
2.3 Направление головы	6		4
2.4 Выполнение подиумного шага	20		20
3. Основные движения			
3.1 Откачка	8		8
3.2 Шаг – поворот	8		8
4. Основные понятия			
4.1 "Точка"	4		4
4.2 "Поза"	4		4
4.3 "Рисунок"	4		4
5. Основные рисунки	1	1	
5.1 "Бабочка"	4		4
5.2 "Птичка"	4		4
5.3 "Прочес"	4		4
6. Постановочные работы	20		20
ИТОГО:	102	4	98

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Второй, третий год обучения

(374 часа)

Тема	Количество часов		
	Всего	Теория	Практика
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ			
Вводное занятие	1	1	
1. Обзор тенденций международной моды	8	8	
2. Выбор темы и стиля коллекции	20		20
3. Выбор цветовой гаммы. Конфекционирование	10		10
4. Эскизирование	20	-	20
5. Конструирование изделий	40	-	40
6. Технология изготовления изделий. Декорирование.	143	-	143
Комплектование коллекции			
7. Примерка	20	-	20
8. Завершение образного решения	10	-	10
ИТОГО:	272	9	263
ОСНОВЫ ДЕФИЛЕ			
1. Основы подиумного шага			
1.2 Постановка корпуса	4		4
1.2 Положение рук и ног	2		2
1.3 Направление головы	2		2
1.4 Въполнение подиумного шага	10		10
2. Основные движения			
2.1 "Откачка"	4		4
2.2 "Шаг - поворот"	4		4
2.3 Поворот во время ходьбы	6		6
2.4 Встречный поворот	6		6
2.5 Откачка в сторону	4	-	4
3. Основные понятия	1	1	
3.1 "Точка"	2		2
3.2 "Поза"	2		2
3.3 "Рисунок"	2		2
3.4 "Картина"	2		2
3.5 "Показ"	4		4
4. Основные рисунки	1	1	
4.1 "Фокташ"	4		4
4.2 "Диагональ"	4		4
4.3 "Круг"	4		4
4.4 "Слалом"	4		4
5. Постановочные работы	30		30
ИТОГО:	102	2	100

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Вводное занятие

Цели и задачи курса. Беседа о красоте, причинах возникновения ее эталонов. Понятия «стиль», «мода» «одежда» и «костюм» «дизайн».

Знакомство со студией и лучшими образцами изделий. Техника безопасности при работе с различными материалами и оборудованием. Входная диагностика.

1. Источники моделирования одежды

1.1 Исторический костюм

Источники моделирования одежды: природа, музыка, исторические события, архитектура, искусство и т.п.

Исторический костюм. Костюм Древнего мира. Костюм западной Европы в период средневековья. Костюм эпохи Возрождения. Костюм стиля «барокко» и «рококо». Костюм XVIII-XIX веков. Развитие костюма XX века.

Знакомство с примерами (визуальными) влияния архитектуры, исторических событий на моделирование костюма; изучение образцов костюмов с использованием образов живой природы, объектов быта и т.д.

Практическая работа: Знакомство с историческим костюмом по книгам, экскурсиям в музеи и посещениям выставок. Зарисовка костюмов. Знакомство с примерами (визуальными) влияния архитектуры, исторических событий на моделирование костюма.

1.2. Народный костюм в моделировании

Принципы использования народного костюма как источника вдохновения в моделировании. Заимствование или интерпретация декоративных и конструктивных решений. Усвоение образных, стилевых, силуэтных решений; использование характерных отделок, украшений, тканей и т.д.

Различия декоративно-образного решения костюмов отдельных народов. Русский костюм и костюм народов России, костюм Японии, Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Индии, Испании, стран Африки, Западной Европы, Латинской Америки как источники вдохновения модельеров.

Характерные черты костюмов отдельных народов, их отличие от русской традиционной одежды. Представление об образном, стилевом, силуэтном, цветовом решении костюма. Использование декоративных и конструктивных особенностей народного костюма.

Практическая работа: Визуальное знакомство с одеждой отдельных народов. Просмотр книг, журналов мод. Зарисовка костюмов.

1.3. Тенденции современной моды

Знакомство с тенденциями и направлениями современной моды («прет-а-порте» и «от кутюр»). Стили, силуэты, форма, длина, линия талии, цвет ткани, обувь, дополнения, отделка, прическа, макияж. Основные стили в одежде (классический, спортивный, романтический, фольклорный), микростили. Эклектика – источник формирования новых стилей.

Представление о преемственности традиций в области создания костюма.

Объяснение необходимости соответствия костюма своему времени. Отражение в современном костюме черт исторического и народного костюмов.

Зависимость внешнего вида и качества одежды от ее назначения.

Практическая работа: Просмотр и обсуждение журналов мод и телепередач о моде, зарисовки моделей и модных элементов одежды.

1.2 Рисунок фигуры человека

Построение фигуры человека. Особенности изображения женской фигуры. Схема для построения фигуры человека. Модуль в построении фигуры.

Конструктивные пояса фигуры. Правила построения фигуры по схеме и стилизованной фигуры.

Практическая работа: Отработка схемы построения пропорциональной фигуры; отработка схемы построения стилизованной фигуры.

4. Цвет в костюме

Характеристика цвета: интенсивность, светлота, насыщенность, чистота, теплота. Круг естественных цветов. Цветовой круг. Тepлые и холодные цвета, хроматические и ахроматические, контрастные, родственные и родственно-контрастные. Влияние цвета на зрительно-эмоциональное восприятие формы и композиции. Роль фактуры, рисунка ткани, отделки.

Гармония цвета. Гармоничные сочетания цветов. Принципы построения композиции в цвете. Цвет и индивидуальность. Колорит. Психологические особенности восприятия цвета.

Модная цветовая гамма сезона осень/зима, весна/лето.

Практическая работа: выполнение рисунка цветового круга, выполнение задания: «Гармоничные сочетания родственных и контрастных, родственно-контрастных цветов в одежде».

5.. Элементы композиции костюма

5.1 Линии в костюме

Виды линий в костюме. Силуэтные линии. Конструктивно-декоративные линии. Декоративные линии.

Практическая работа: «Линии в костюме»

5.2 Форма и силуэт

Объемно-пространственная форма костюма. Геометрический вид, силуэт костюма. Основные силуэтные формы.

Практическая работа: «Форма и силуэт»

5.3 Материал и фактура

Фактура материала. Виды поверхностей. Текстура материала. Рисунок материала. Пластические свойства материалов.

Практическая работа: «Материал и фактура»

6. Композиция костюма

Пропорциональные соотношения и восприятия форм костюма. Выразительные средства композиции костюма (симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, ритмичность, статика и динамика). Зрительные иллюзии в одежде.

Практическая работа:«Статика, динамика в одежде», «Ритм в одежде»
«Зрительные иллюзии в одежде».

7. Декорирование костюма

Понятие «декор» в костюме. Значение декора в художественном оформлении одежды. Приемы и способы декорирования готовых изделий.

Способы художественной обработки тканей (вышивка, аппликация, художественное ткачество, пэчворк, квилт, плетение, перфорация).

Техника и приемы росписи тканей. Способы окрашивания ткани (батик, свободная роспись, печать, монотипия, набойка, роспись по шаблону, фотопринт), дополнительные эффекты. Материалы для росписи. Термообработка изделий, закрепление красок. Уход за изделием.

Практическая работа: Основные разновидности вышивки. Разработка эскиза рисунка вышивки. Украшение изделий шнуром. Отработка приемов работы. Способы выполнения аппликаций. Показ приемов работы с бисером, бусами, пайетками. Роспись готовых изделий (узелковый батик, монотипия, роспись по шаблону).

8. Эскизирование

Выбор одного стилевого направления. Разработка серии эскизов моделей одежды с учетом тенденций моды. Определение геометрического вида формы, пропорциональных соотношений, ритмических движений элементов костюма и его пластической характеристики, внутренней организации формы.Выявление стилевого направления, назначения, применяемых методов дизайна одежды. Набросок фигуры. Общая форма одежды, силуэт, основной цвет или цветовые сочетания, внутренняя разработка формы – конструктивная и декоративная.

Окончательная отделка и оформление эскиза. Единая стилистика при оформлении эскизов одной коллекции.

Практическая работа: Графический поиск коллекции. Разработка в эскизах стиля коллекции в целом, и каждой модели отдельно.

9. Технология изготовления изделий

Учет свойств тканей при выборе модели, раскрое и изготовлении изделия. Выбор материала в зависимости от назначения костюма и условий его эксплуатации.

Обработка ткани перед раскроем. Раскрой ткани с учетом расположения нити основы в изделии. Учет направленности и размера рисунка. Раскрой ворсовых тканей, вельвета и бархата. Раскладка лекал. Расположение лекал на ткани.

Правила работы с тканью и ножницами. Раскрой и подготовка к первой примерке. Проведение примерки. Уточнение конструкции. Внесение изменений в конструкцию.

Техника безопасности при выполнении ручных, утюгильных и машинных работ. Обработка вытачек, боковых, плечевых швов. Обработка застежки «молния», пояса. Уточнение нижней линии и обработка низа изделия.

Практическая работа: Визуальное и тактильное знакомство с тканями различного состава. Знакомство со свойствами тканей в процессе раскroя и пошива изделий. Раскладка лекал, раскрой. Подготовка изделия к примерке, пошив.

10. Создание коллекции

Творческая концепция автора. Источник вдохновения. Выбор темы и определение девиза. Выполнение фор-эскизов. Отбор идей, проверка моделей на соответствие стилю, доработка.

Практическая работа: Выполнение фор-эскизов. Выполнение эскизов на выбранную тему.

Второй, третий год обучения

Вводное занятие

Программа и задачи 2-го года обучения. Предполагаемые результаты. Техника безопасности. Просмотр и обсуждение эскизов, костюмов, проектов, сделанных за лето.

1. Обзор тенденций международной моды

Знакомство с тенденциями и направлениями современной моды («прет-а-порте» и «от кутюр»): образы, стили, силуэты, форма, длина, конструкция, линия талии, ткани, цвет, обувь, дополнения, отделка, прическа, макияж. Информация о текущих показах зарубежных и российских коллекций одежды ведущих современных модельеров и Домов мод. Использование элементов народного и исторического костюма в современной моде (образное решение, крой, отделки, ткани, цвет и т.д.).

Мастера международной моды Габриэль Шанель. Кристиан Диор. Ив Сен-Лоран. Карл Лагерфельд. Пьер Карден. Жан-Поль Готье. Э Джоржио Армани. Доменико Дольче и СтефаноГаббана. Вивьен Вествуд. Джон Гальяно. ЙоджияМамото. Такада Кензо.

2. Выбор темы и стиля коллекции

Творческая концепция автора. Источник вдохновения. Выбор темы и определение девиза. Отбор идей.Обзор интересных международных политических, культурных событий,выявление тенденций в формировании нового стиля. Поиск технологий,методов работы над коллекцией.

Практическая работа:выбор источников вдохновения, девиза коллекции.

3. Выбор цветовой гаммы. Конфекционирование

Разнообразие цветовой гаммы. Модные цветовые гаммы сезона. Цвет – мощное выразительное средство, Определение предпочтений при выборе цветовой гаммы. Принятие решения относительно цветовой гаммы коллекции. Образное решение композиции в цвете. Ассоциация цвета с выбранной темой соответствующим материалом.

Конфекционирование материалов для коллекции. Установление класса и вида одежды и требований к ней. Установление требований к качеству материалов. Конфекционный подбор материалов для пакета изделия. Составление конфекционной карты.

Практическая работа: анализ модной цветовой палитры сезона, принятие решения. Конфекционный подбор материалов для пакета изделия

1.3 Эскизирование

Разработка серии эскизов моделей одежды с учетом темы коллекции. Определение геометрического вида формы, пропорциональных соотношений, ритмических движений элементов костюма и его пластической характеристики, внутренней организации формы. Набросок фигуры. Общая форма одежды, силуэт, основной цвет или цветовые сочетания, внутренняя разработка формы – конструктивная и декоративная.

Принципы формирования коллекции моделей одежды. Единство образно-стилистического решения коллекции.

Окончательная отделка и оформление эскиза. Единая стилистика при оформлении эскизов одной коллекции.

Практическая работа: Графический поиск коллекции. Разработка в эскизах стиля коллекции в целом, и каждой модели отдельно.

1.4 Конструирование

Уровень и метод конструирования моделей зависит от выбранной темы изделий. Основные виды конструкций в зависимости от покроя рукава: конструкции изделий с втачным рукавом, рукавом «реглан», цельнокроенным рукавом, «полурегланом», рукавом «кимоно», комбинированным. Конструирование путем перенесения вытачек. Конструирование рельефов, драпировок, складок и т.д.

Последовательность действий при проектировании (моделировании) одежды методом наколки. Выбор общей формы, силуэта изделия с учетом свойств ткани, назначения одежды и т.д. Выбор направления нити основы в изделии. Разработка соотношения отдельных частей формы, расположение отделки, размер и форма деталей.

Конструктивная проработка формы (расположение и размер вытачек, рельефов, сборок, драпировок и т.д.). Раскалывание наколки, внесение необходимых уточнений с помощью расчетного метода.

Практическая работа: Визуальное знакомство с различными покраями рукава; зарисовки конструкции изделий различных покроев.

Конструирование моделей путем переноса вытачек.

Предварительная наколка на манекен. Конструктивная разработка изделия и моделирование отдельных элементов костюма в процессе изготовления. Формообразование.

1.5 Технология изготовления изделий. Декорирование.

Комплектование коллекции

Техника безопасности при выполнении ручных, утюгильных и машинных работ.

Практическая работа: Последовательность обработки изделия разной конструкции. Отработка навыков технологии, соединение деталей изделия,

обеспечение хорошей посадки, внесения изменений. Варианты и способы обработки различных узлов изделий. Отработка приемов создания моделей из выбранного полотна.

Выбор вариантов обработки ранее изученных узлов и закрепление необходимых навыков на моделях коллекции. Изготовление и монтаж изделий.

Декорирование - это украшение одежды, приданье ей неповторимости и индивидуальности, шарма. Выбор способов декорирования.

Комплектование коллекции: изготовление основных, дополнительных, вспомогательных деталей изделий. Соединение в единое целое. Последовательное изготовление коллекции. Индивидуальный подбор дополнений и аксессуаров.

1.6 Примерка

Практическая работа: Просмотр коллекции. Внесение изменений, дополнений в модели. Уточнение деталей для дальнейшей работы над изготовлением коллекции. Корректировка внешности и постановка походки для демонстрации одежды. Стилистическое единство костюма, обуви, дополнений, прически, макияжа и манеры демонстрации. Влияние манеры держаться, манеры поведения на производимое впечатление.

1.7 Завершение образного решения

Практическая работа: Анализ созданных форм, соответствие образному решению, нюансировка. Образно-стилистическое формирование коллекции. Единство темы коллекции, музыкального сопровождения, рисунка и манеры показа. Образное решение отдельных моделей. Понятие о гармонии манеры держаться, походки, поведения в целом и костюма. Стилевое единство вышеперечисленных элементов и их соответствие внутреннему миру человека и требованиям внешнего мира. Значение красивой походки, не вступающей в противоречие с костюмом, внешностью человека, его внутренним миром и требованиями внешнего мира.

Список литературы для обучающихся:

1. Андреева, А.Ю., Богомолов Б.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. [Текст] / А.Ю. Андреева, Б.И. Богомолов.- СПб.: Паритет, 2001.- 120с.
2. Бердник, Т.О. Как стать модельером. [Текст] / Т.О. Бердник.- Ростов н/Д: Феникс, 2000, 288 с.
3. Блейз, А. История в костюмах [Текст] / А.Блейз.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.- 159с.
4. Бушер, Х. Какой цвет вам к лицу[Текст]/Х. Бушер- М.; Кристина и К, 1994 – 128 с.
5. Дмитриева, Н.А. Загадки мира моды: Очерки о культуре моды [Текст]: / Н.А.Дмитриева.- Д.: Сталкер, 1998.- 464с.
6. Ермилова, В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. [Текст]:учебное пособие/В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова - М.: Академия, 2000, 490с.
7. История костюма [Текст]: учебн. для учащихся проф. лицеев, училищ, студентов колледжей/ Г. П. Дудникова.- 2-е изд, доп. и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 448с.
8. Нересов, Я. Н. Я познаю мир. История моды [Текст]: детская энциклопедия/ Я. Н. Нересов.- М.: АСТ, Астрель, 1998.- 480с.
9. Сестры Сорины, Тайны и секреты женской одежды [Текст]/ Сорины Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Список литературы для педагога:

1. Андреева, Р.П., Энциклопедия моды [Текст]/ Р.П. Андреева.- СПб.: Литера, 1997.- 416с.
2. Бердник, Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики [Текст]: учеб. пособие/ Т.О. Бердник Ростов н/Д: Феникс, 2002 .- 235 с.
3. Бланк, А.Ф., Фомина, З.М. Русская народная одежда и современное платье [Текст] / А.Ф. Бланк, З.М. Фомина.- М.,1982.- 280с.
4. Браун, Вольфганг История костюма [Текст] / Вольфганг Браун, Макс Тильж.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999.- 462с.
5. Ваш гардероб – стиль - имидж [Текст]/ И. Демидова.- Мн.: Миринда, 2000.- 464с.
6. Дзековска- Козловска, А. Женская мода XX века [Текст] / А. Дзековска-Козловска.- пер. с польск.- М.: Легкая индустрия, 1977.- 296с.
7. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. [Текст]: учебное пособие / В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова - М.: Академия, 2000, 490с.

8. Ермилова, Д. Ю. История домов моды [Текст]: учеб. пособие для ВУЗов / Д. Ю. Ермилова.- М.: Академия, 2003.- 288с.
9. Журналы «Ателье», «Интернешинелтекстайл», «ELLE».
10. Иллюстрированная энциклопедия Моды [Текст] / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова.-Артия, 1988.- 608с.
11. История костюма [Текст]: учебн. для учащихся проф. лицеев, училищ, студентов колледжей/ Г. П. Дудникова.- 2-е изд, доп. и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 448с.
12. Каминская, Н.М. История костюма [Текст]: учеб. пособие для техникумов/ Н.М. Каминская.- 2-е изд., перераб.- М.: Легпромбытиздан, 1986.- 168с.
13. Киреева, Е.В. История костюма. Европ. Костюм от античности до XX в. [Текст]: учеб. пособие для сред. театр. учеб. заведений/ Е.В. Киреева.- 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1976.- 176с.
14. Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма [Текст] / Ф. Ф. Комиссаржевский.- Мин.: Современный литератор, 2000.- 496с.
15. Нанн, Дж. История костюма. 1200-2000 [Текст]/ Дж. Нанн; Пер. с англ.- М.: Астрель, 2003.- 343с.
16. Орленко, Л.В. Конфекционирование материалов для одежды [Текст]: учебное пособие./ Л.В. Орленко, Н.И. Гаврилова.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006.- 288 с.
17. Орнаменты народов мира [Текст]: практическое пособие / С. Ю. Афонькин, А.С. Афонькина.- СПб.: Кристалл, 1998.- 272с.
18. Пармон Ф.М. Композиция костюма [Текст]: учебник / Ф.М. Пармон.- М.:Легкая индустрия, 1985 – 348 с
19. Плаксина, Э.Б. История костюма. Стили и направления [Текст]: учеб. пособие для студ.учрежд.сред.проф.образования/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной.- М.: Академия, 2003, 224 с.
20. Рачинская, Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды. [Текст]: учебное пособие / Е.И. Рачинская, В.И. Сидоренко - Ростов н/Д: Феникс,2002. -608 с.
21. Русский придворный костюм [Текст]: каталог- М.: Министерство культуры РФ, 1999.- 143с.
22. Сафина, Л.А. Дизайн костюма. [Текст]: учебное пособие /Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова.- Ростов н/Д: Феникс, 2006, 390 с.
23. Сидоренко, В.И. История стилей в искусстве и костюме [Текст]: учебн. для студентов сред. проф. образ. / В.И. Сидоренко.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.-480с.
24. Терешкович, Т. А. Словарь моды [Текст]: / Т. А. Терешкович.- Мин.: Хэлтон, 2000.- 464с.
25. Электронные ресурсы Style.com, Osinka.ru, FashionTime.ru