

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
(ГБПОУ «1-й МОК»)
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО»
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(углубленная)
творческого объединения
«Творческая мастерская»

Утверждена на заседании Предметно-цикловой комиссии
художественных дисциплин 28.08. 2014 г.

Согласовано: зам. директора по УВР
и молодежной политике

Артюхина Т.А.

«1» сентября 2014г.

Срок реализации: 1 год
Возраст студентов: 16-20 лет
Руководитель: Булатова Е.С.

Москва

- 2014-

Пояснительная записка

Программа кружка «Творческая мастерская» рассчитана на 1 год обучения -180 час, занимаются студенты 16-19 лет.

Целями и задачами программы является обеспечение обучения, воспитания и развитие студентов. Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность с элементами культурологии. Предметом изучения и практического освоения является художественное проектирование и конструирование одежды, особенно актуальной в среде учащейся молодежи и подростков.

Юношеский возраст является очень важным, т.к. здесь возникает проблема самовыражения, осознания собственного «я», идет интенсивное формирование характера. Учащийся получает первые серьезные уроки жизни, которые формируют его как личность.

На занятиях «Творческой мастерской» дети не только учатся работать руками, но и думать, совершенствовать не только свои навыки и умения, но и работать коллективно. Занятия в «Творческой мастерской» позволяют ребенку оценить уровень своих знаний и умений, найти способ самовыражения в своей деятельности. Занятия в «Творческой мастерской» должны показать юношам и девушкам, что любая деятельность есть труд, будь то идея, продуманный план, эскиз, чертеж или готовое изделие. Самостоятельный и коллективный труд должен нести радость и удовлетворение не только самому ребенку, но и тем, кто находится рядом с ним.

Актуальность и педагогическую целесообразность программы мы видим в создании условий для самореализации подростка, развития способностей, самостоятельности, творчества. Развитие личности происходит в процессе собственно активной творческой деятельности и самосовершенствования.

Новизна программы определяется оригинальным подходом к предмету и формам обучения – разработка моделей из нетрадиционных материалов, разработка коллекций по творческим источникам и др. Обучение ведется с использованием новейшего технологического оборудования, цифровой техники, Интернет-ресурсов.

Отличие от других программ состоит в том, что основное внимание уделяется освоению навыков стилиста-дизайнера на основе уже имеющихся технологий обработки изделия.

Большое внимание в программе отводится изучению истории русского и европейского костюма, для чего предусмотрено проведение выездных занятий в музеях и на выставках. Такие мероприятия расширяют кругозор обучающихся, повышают их культурный уровень.

Цель программы: дать обучающимся знания, умения и навыки художественного конструирования и моделирования (дизайна) костюма, которые позволят им самостоятельно решать задачи по созданию

эксклюзивных моделей одежды для молодежи, и станут основой в выборе профессии дизайнера или стилиста.

Исходя из целевой установки, определяются **основные учебные задачи** программы:

- овладение знаниями в области тенденций современного дизайна костюма, профессиональными терминами и понятиями;
- приобретение хорошего вкуса;
- знакомство с историей костюма;
- развитие мотивации к творческой деятельности;
- развитие умения реально оценивать свои возможности;
- формирование умений построения алгоритма последовательного выполнения конкретного действия или комплекса действий для выполнения проекта, самоанализа выполненного задания (от эскиза до готового костюма);
- приобретение навыков презентации своей работы.
- развитие навыков пошиву одежды;
- развитие мотивации к коллективному труду и демонстрации своих изделий;
- развитие умения реалистично оценивать свои достижения и привычки к самокритике;
- развитие умения осознанно самоопределяться и реализовывать себя как личность.

Воспитательные задачи:

- развить творческие способности, сформировать психологическую мотивацию к самостоятельной и коллективной творческой работе;
- повысить общий культурный и интеллектуальный уровень, приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям.
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения.
- глубокое усвоение традиций национальной и европейской культуры, а также развитие творческих способностей, трудолюбия, предприимчивости;
- выработка умения подчинять свои интересы коллективным, воспитание взаимовыручки и взаимопонимания;
- воспитание культуры речи, умения выразить свою мысль грамотно и понятно.

Программа предполагает следующие разделы работы:

1. Изучение работы современных дизайнеров.
2. Изучение исторического и народного костюма.
3. Работа с тканью. Основы формообразования.
4. Выполнение работ по декорированию одежды- вышивка, аппликация, орнаментирование акриловыми красками, а также вязание, макраме и др.
5. Изготовление моделей.
6. Экскурсии.
7. Проведение демонстраций моделей, участие в конкурсах.

Организация учебной деятельности строится поэтапно:

1. Получение теоретических знаний.
2. Поисковая работа для авторского проекта по данной теме (эскиз).
3. Практическая творческая деятельность, реализация авторского проекта от эскиза до готового костюма.
4. Анализ творческих результатов.

Психолого-педагогические приемы и методы: положительный эмоциональный настрой, средовое переживание, сотворчество, сотрудничество.

При формировании содержания использовались следующие подходы:

1. Исторический подход: народное искусство как источник развития творческих способностей детей;
2. Мировоззренческий подход: изучение различных видов художественной и бытовой деятельности в их взаимосвязи;
3. Вариативный подход: возможность индивидуального выбора при реализации технологических задач;
4. Ориентации на практическую деятельность (курс предусматривает 80% учебного времени на практические занятия и самостоятельные работы, 20% - на изучение теоретического материала).
5. Преемственность с содержанием уроков труда в общеобразовательной школе.

Программа составлена таким образом, чтобы в работе могли принимать участие все желающие с учётом их способностей и возможностей. Работа строится по принципу «от простого к сложному». Обучение предполагает изучение народного и исторического костюма, работу с хлопчатобумажными и льняными тканями, нетрадиционными материалами, развитие навыков отделочных работ, разработка коллекций моделей. Обучающиеся разрабатывают коллекции по различным темам. Для разработки коллекции студенты могут быть объединены в группы по 2-3 человека. Тематика предлагается педагогами и обсуждается с учащимися, которые вносят свои пожелания. Таким образом педагог работает с каждым обучающимся индивидуально.

Коллекции участвуют в различных студенческих конкурсах. Подобные конкурсы очень привлекают ребят, развивают дух соревнования.

Обучение проводится в мастерских и аудиториях, оборудованных достаточным количеством столов, швейных машин, компьютером, проектором, а также в музеях и на выставках.

Теоретические занятия включают в себя лекции по основным проблемам истории искусств, истории костюма, композиции и т.п.

Практические занятия – это зарисовки, эскизы, обучение приёмам отделки одежды (вышивка, аппликация и т.д.), а также обсуждение с каждым обучающимся его работы, подбор конкретных материалов и конструкций, раскрой и примерки.

Прогнозируемый результат.

В обучения по программе дополнительного образования детей обучающийся:

знает:

- основные тенденции современного дизайна костюма.
- понятия форма, материал, цвет, художественный образ;
- элементарные приёмы декорирования одежды, принципы изготовления костюма;

умеет:

- выполнять эскизы для своих проектов;
- владеть практическими навыками шитья.
- декорировать одежду;
- воплотить свой замысел в реальный проект.

Формы контроля знаний

Для облегчения контроля усвоения знаний, умений и навыков применяются различные формы проверки и самопроверки обучающихся.

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и умений учащихся осуществляется на каждом занятии.

Знания по искусству, истории костюма контролируются путем устного опроса и разработки студентами электронных презентаций. Промежуточный контроль теоретических знаний осуществляется в виде постановки проблемных вопросов. Контроль практических умений и навыков проводится по мере выполнения задания учеником. Он осуществляется в виде проверки точного выполнения поузловой обработки изделия и его оценки.

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и умений обучающихся осуществляется в конце каждой темы и курса.

Уровень практических навыков выполнения эскизов и умений воплотить его в материале проверяется в конце первого и второго полугодия в форме просмотра.

Очень важными формами контроля для обучающихся являются конкурсы, проводимые в ТК №14 – «Студенческие фантазии», «Московский дебют», а также участие в научных студенческих конференциях.

Система измерения результатов обучения, воспитания и развития обучающихся

Одним из основных методов отслеживания результатов педагогической деятельности является наблюдение за деятельностью обучающихся.

Результат деятельности педагога можно считать положительным, если уровень обучения детей соответствует следующим показателям:

- устойчивый интерес к обучению;
- самостоятельность, потребность в самообразовании;
- грамотность выполнения практических работ;
- проявление творчества в учебной деятельности;
- активное участие в выставках, конкурсах, концертной деятельности;

- внешний вид ребенка, этикет;

На занятиях «Творческой мастерской» учащиеся имеют возможность реализовать свои фантазии, получить дополнительные знания и умения, самовыразиться.

Педагог контролирует процесс на всех стадиях обучения, но при работе с эскизами моделей, при создании коллекции, он только направляет обучающихся, стараясь не подавлять индивидуальность каждого ребенка.

Результатом работы является:

- демонстрация моделей в колледже, учреждениях дополнительного образования, и на разнообразных показах и конкурсах;

- организация выставок и семинаров с докладами обучающихся;

- написание рефератов, разработка презентаций.

Работа оценивается комиссией - художественным советом, при участии членов Союза дизайнеров г. Москвы.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Всего часов	В том числе, час	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Вводное занятие	2	2	-
2	Европейский костюм	6	2	4
3	Русский народный костюм	6	2	4
4	Творчество современных дизайнеров	6	4	2
5	Понятия «мода» и «стиль». Воспитание вкуса.	6	4	2
6	Основы композиции современного костюма	12	6	6
7	Разработка эскизов коллекции	18	2	16
8	Разработка базовой формы и конструкции моделей одежды	10		10
9	Изготовление моделей	110		110
10	Итоговое занятие	4		4
Итого:		180	22	158

Содержание изучаемого курса

Тема 1. Вводное занятие

Программа занятий, обсуждение тематики. Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Европейский костюм

Знакомство с историей европейского костюма различных периодов. Основные этапы развития европейского костюма Италии, Франции, Англии. Женская одежда. Мужская одежда. Украшения, головные уборы, обувь.

Практическое занятие.

Работа с иконографическим материалом. Просмотр видеоматериалов.

Тема 3. Русский народный костюм

Знакомство с историей русского костюма. Особенности костюма различных областей России. Работы русских художников-модельеров по мотивам русского народного костюма - Н.Ламановой и др. Русские мотивы в коллекциях зарубежных дизайнеров.

Практическое занятие

Зарисовки деталей костюма по произведениям искусства. Просмотр видеоматериалов.

Тема 4. Творчество современных дизайнеров

Понятие «Дизайн». Роль дизайнера в создании предметного мира. Источники творчества дизайнера одежды.

Знакомство с творчеством современных российских дизайнеров. Знаменитые зарубежные дизайнеры.

Практическое занятие. Просмотр__Интернет-сайтов, обсуждение, зарисовки. Работа с иллюстративным материалом, литературой и видеоматериалами.

Выездные занятия: просмотр и обсуждение показов моделей одежды, участие в конкурсах.

Тема 5. Понятия «мода» и «стиль». Воспитание вкуса.

Понятие моды и стиля. История моды. Мода и культура одежды. Направление моды в одежде. Стилевое разнообразие современной моды.

Практическое занятие. Выездные занятия: просмотр коллекций и их анализ. Просмотр коллекций в Интернете.

Тема 6. Основы композиции современного костюма

Понятие о композиции. Композиция и формообразование. Приёмы и способы формообразования. Образное решение формы. Форма и силуэт. Форма и материал (тектоника). Материал и его фактура. Современные материалы. Цвет и колористическое решение. Пропорции и ритм в одежде. Контраст и нюанс в одежде. Современная молодежная мода. Творческие источники дизайна. Разработка костюмов из нетрадиционных материалов.

Посещение показов и выставок.

Тема 7. Разработка эскизов коллекции

Понятие «коллекция», основные требования к коллекции. Работа с источниками творчества.

Практическое занятие. Рисование эскизов моделей коллекции, используя модульную схему фигуры человека. Обсуждение, отбор, утверждение. Подбор материалов.

Тема 8. Разработка базовой формы и конструкции моделей одежды

Практическое занятие. Выявление базовой формы коллекции. Разработка конструкции, изготовление лекал.

Тема 9. Изготовление моделей

Практическое занятие. Раскрой, подготовка изделий к первой примерке. Подготовка к первой примерке. Уточнение деталей и форм изделия. Последующие примерки. Компоновка коллекции. Подбор (изготовление) аксессуаров и декоративных элементов моделей. Отделка изделия. Выполнение ручной росписи.

Тема 10. Итоговое занятие

Практическое занятие. Показ моделей одежды, изготовленных в «Творческой мастерской». Просмотр и обсуждение. Демонстрация моделей на различных площадках. Проведение конкурсов «студенческие фантазии» и «Московский дебют»

Подведение итогов работы за год.

Методическое обеспечение программы

Для реализации программы используются различные виды методической продукции:

- журналы мод, художественные альбомы и другие иконографические материалы; информационные стенды с различными видами технологии обработки ткани;
- методические разработки лекций и бесед по истории русского и европейского костюма;
- лекала, шаблоны, выкройки;
- рефераты обучающихся предыдущих выпусков по всем направлениям работы дизайн-студии;
- инструкции по работе со швейным и другим оборудованием, инструментами и технике безопасности;
- экспонаты, используемые как пособия для выполнения эскизов и зарисовок;
- выездные занятия в музеях и выставочных залах: ГМИИ им. А.С.Пушкина, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей личных коллекций, Музей декоративно-прикладного и народного творчества, Центральный дом художника и др.;
- видеоматериалы с целью просмотра и анализа коллекций, показов на конкурсах «Экзерсис», «Красота, мода, музыка», «Московский дебют», «Русский стиль», «Студенческие фантазии», «Адмиралтейская игла» и др.;
- наглядно-дидактические материалы, разработанные педагогами для реализации программы;
- образцы изделий, изготовленных в студиях и представленные в Музее народного искусства.

Список литературы

1. Александрова Г.Н. 150 моделей женских юбок. – М.: МФУП, 2005.

2. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- 2-е издание - М.: Издательский центр «Академия», 2004.
3. Каченаускайте Л.Н. Делаем лекала. – М.: АСТ, Д29 Донецк: Сталкер, 2006.
4. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв.: Опыт энциклопедии. – М.: БРЭ, 1995.
5. Куренова С.В. Конструирование одежды: учебное пособие – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
6. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды; Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.
7. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М.: Академия Моды, 1993.
8. Мода и стиль: Современная энциклопедия. - М.: Аванта+, 2002 г.
9. Морли Ж. Одежда для работы и отдыха (серия «Штрихи времени»). – М.: Росмэн, 1994.
10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Цикл программ «Мир народной культуры». – М.: Центр Планетариум, 1994 г.
11. Озеровой О. Школа шитья. – М.: Эксмо, 2007.
12. Топоровская Н.А., Основы моделирования, кройки и шитья. – М.: АСТ; 0-75 Донецк: Сталкер, 2006.