

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №40»
Приволжского района г. Казани**

Принята
На заседании Педагогического совета
«26» августа 2020 г.
Протокол № 1

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественно-эстетической направленности
«Театр моды»**

МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г. Казани

**Автор-составитель: Кузнецова Надежда Константиновна,
педагог дополнительного образования**

Пояснительная записка.

Программа кружка «Театр моды» имеет художественно-эстетическую направленность. Весь процесс обучения носит творческий, исследовательский, информативный и воспитательный характер.

В эстетическом воспитании важную роль играет развитие внутренней культуры школьника, одним из показателей которой является способность личности к восприятию прекрасного.

Для реализации данной программы необходимо опираться на знания и умения, полученные при изучении следующих школьных предметов: история, мировая художественная культура, технология, изобразительное искусство, музыка.

В нашу жизнь постепенно входят понятия «дизайнер», «имиджмейкер». К услугам этих новомодных профессий могут прибегнуть лишь состоятельные люди: политики, звезды эстрады, известные актеры, бизнесмены. Из них юность выбирает кумиров. Актуальность программы заключается именно в том, что даёт возможность, не создавая себе идолов для слепого подражания, научиться быть художником и дизайнером для самого себя, познавая глубины своей неповторимой индивидуальности, в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды».

Специфика художественной деятельности в области дизайна предполагает приобщение школьников к активному творчеству, привитие любви к предметному труду, развитие способности понимать истинную ценность одежды.

Возросший интерес к духовному наследию России делает актуальным приобщение обучающихся к народному искусству. Задачу воспитания гражданина нельзя решать успешно без освоения подрастающим поколением духовного богатства своего народа, его культуры, органической частью которого является народный костюм.

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение народного костюма как части духовного и материального наследия страны способствует воспитанию уважения к ее истории и традициям, развитию у обучающихся чувства красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных образов. Приобщение к народному искусству незаменимо для эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к труду, наследию своих предков, самопознания.

В курсе прослеживается связь костюма с морально-эстетической атмосферой каждого общества, с социально-психологическим феноменом моды, раскрывается роль фактора моды в общей эволюции исторического и современного костюма.

При этом внимание обучающихся необходимо останавливать на восприятии художественно-эстетической стороны выполняемой практической работы, на ритмическом чередовании масс, объема, вертикалей и горизонталей, на цветовых отношениях и цветоритме. Обучающиеся должны научиться проектировать и создавать одежду и несложные швейные изделия.

Целесообразность программы заключается в том, что она органично вписывается в единое образовательное пространство, оставаясь самостоятельным структурным подразделением, способствующим формированию культуры творческой личности, приобщению обучающихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через развитие их творчества с учётом способностей и интересов детей, и освоение ими художественного опыта прошлого. Конструирование и моделирование одежды способствует развитию способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, умению ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, т.е. активному присвоению нового социального опыта. Обучающийся сам ответственен за выполнение всех поставленных творческих задач, и в его руках находится решение целого процесса создания дизайн-проекта, например, коллекции одежды и изготовление ее).

Программа рассчитана на учащихся 5–9 классов.

Направление: художественно-эстетическое.

Количество часов: 228 часов, (3 занятия в неделю по 2 часа).

Цель программы: раскрытие художественных способностей, обучающихся через развитие трудовых, игровых и психологических форм внеурочной деятельности.

Задачи программы:

Обучающие:

- сформировать у обучающихся знания по истории развития костюма народов России и Курского края, их особенностей; умения использовать свои знания при создании современных моделей одежды;
- научить применять разнообразные технические приемы в практической деятельности;
- раскрыть перед обучающимися социальную роль народного творчества и дизайна.

Воспитательные:

- стимулировать социальную активность обучающихся;
- формировать культуру общения и поведения в социуме;
- привлекать обучающихся к здоровому образу жизни.

Развивающие:

- сформировать умение самостоятельно изготавливать законченную и художественно оформленную вещь;
- развивать деловые качества, самостоятельность, активность, аккуратность, взаимовыручку;
- формировать потребность в самосознании, саморазвитии;
- способствовать формированию у детей потребности к познанию истории, целеустремленность в получении новых знаний о родной стране, родном крае, их культуре и быте.

Планируемые результаты: владение терминологией, используемой при пошиве, конструировании и моделировании одежды; умение правильно подбирать материалы, инструменты для пошива изделия; овладение основными способами эскизирования, моделирования, конструирования и декорирования одежды, головных уборов, аксессуаров для технологической обработки изделий; владение основными сведениями о видах рукоделия, истории костюма, способах декоративно-художественного оформления одежды, создание коллекции одежды.

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся.

В процессе обучения, обучающиеся могут приобрести умения:

- рационально организовывать свое рабочее место с учетом правил техники безопасности, поддерживать порядок во время работы;
- выявлять специфику изделия, планировать последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата самостоятельной практической деятельности;
- осуществлять анализ развития форм одежды костюма, определять последовательность и способы ее изготовления и оформления;
- проектировать и создавать эскизы, макеты, изделия с учетом традиций народного костюма;
- правильно выполнять приемы моделирования одежды;

- составлять цветовой вариант орнаментальной композиции в соответствии с народными традициями оформления одежды;
 - экономно расходовать материал;
 - владеть правильными приемами обработки изделия;
 - выполнять декоративную отделку образцов русского казачьего костюма и Курского костюма;
 - работать индивидуально и совместно, выполнять творческие задания;
 - проводить анализ и сравнение народных костюмов;
 - использовать в работе краеведческий материал.
- Перечисленные умения формируются на основе знаний:
- сведений о народных художественных промыслах и их специфических чертах;
 - истории и видов причесок и головных уборов в России;
 - традиций орнаментального оформления одежды народов России;
 - основных способов моделирования, конструирования и отделки одежды на основе народных мотивов, промыслов;
 - сведений о современных технологиях изготовления швейных изделий;
 - требований, предъявляемых к изделиям и процессу их изготовления и оформления;
 - основных сведений о дизайне, изготовлении одежды;
 - основных способов обработки изделий;
 - видов и причин дефектов изделий, способов их устранения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие. Техника безопасности	2	2	-	Опрос
2	Тема 1. Происхождение костюма. Методы его изучения. Эволюция костюма	12	8	4	Опрос
3	Тема 2. Костюм как историко-культурный источник. Функции костюма	16	8	8	Опрос
4	Тема 3. Из истории костюма	16	10	6	Опрос
5	Тема 4. Творческие аспекты создания костюма	22	12	10	Опрос
6	Тема 5. Психология одежды и стиль	12	6	6	Опрос
7	Тема 6. Сценический костюм	18	6	12	Опрос
8	Тема 7. Актерское мастерство. Основа театрального искусства	18	6	12	Опрос
9	Тема 8. Искусство грима, прически и макияжа	10	4	6	Опрос
10	Тема 9. Основы дизайна и композиции одежды	28	18	10	Опрос
11	Тема 10. Создание коллекции одежды	68	16	52	Практика
12	Тема 11. Театрализованное представление коллекции одежды	6	-	6	Готовая работа

Содержание рабочей программы:

Курс включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть (96 часов) содержит сведения об истории русского женского и мужского костюма; его особенностях; о способах и расположении украшений, оформления русской одежды: расположение, цветовая гамма, виды орнаментов; сведения об истории женских головных уборов и причёсок. Обучающиеся знакомятся с развитием бытового уклада и историей Курского края. Во время объяснения нового материала производится анализ, сравнение костюмов народов, населяющих территорию нашей страны, определяются причины, оказавшие влияние на отличительные особенности костюмов; профессиями, связанными с дизайном и изготовлением одежды.

Практическая часть курса (132 часов) представлена в виде работ по выполнению эскизов, выкроек, образцов костюма, орнаментов оформления одежды; по художественному моделированию современной одежды. Знакомство с техникой батика, бисероплетения, кружевоплетения, аппликации, вышивки. Актёрский тренинг. Самопознание личности. Дефиле. Театрализованное представление коллекции.

Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет, общим объемом 228 часов – 6 часов в неделю.

Введение (2 часа)

Знакомство обучающихся с программой занятий «Театр моды» с целью формирования детского коллектива.

Правила по технике безопасности.

Тема 1. Происхождение костюма. Методы его изучения. Эволюция костюма (12 часов)

Костюм и аксессуары. Компоненты костюма. Различия в его восприятии женщинами и мужчинами. Костюм и идеальная фигура в различных культурах. Классификации одежды в научной литературе.

Схематичные и миниатюрные изображения. Идентификация одежды на слабо документированных памятниках. Летописи, хозяйственные документы, мемуары, записки иностранцев как источники по изучению костюма.

Механизмы эволюции костюма в доиндустриальных обществах. Различия в характере эволюции одежды и костюмных аксессуаров. Влияние костюма великих империй и «торговых» народов, дипломатических и праздничных даров, торговли партиями готовой одежды, межэтнических браков, миграций народов и др. Феномен моды и костюмная мода.

Тема 2. Костюм как историко-культурный источник. Функции костюма (16 часов)

Костюм как компонент материальной культуры и декоративно-прикладного искусства, элитарной и народной культуры; важнейшее средство презентации личности. Костюм прошлого в «высокой» и массовой культуре. Функции костюма – социальные, биологические, сакральные, эстетические, ролевые. Костюм доиндустриальных обществ как модель мироздания, средство магической защиты и обеспечения плодородия. Его роль в различных религиозных ритуалах, обрядах жизненного цикла. Костюм как этнопоказатель, знак ранга и личных заслуг, половозрастных отличий. Отражение царского статуса в одежде. Развитие форменной одежды.

Тема 3. Из истории костюма (16 часов)

Костюм восточных славян в VI-XIII вв. Костюм Московского царства XV-XVII вв. Костюм Российской империи XVIII – нач. XX вв. Народный костюм восточных славян

XVIII – нач. XX вв. Курский костюм. Письменные и изобразительные источники по костюму. Материал одежды. Общеславянские и древнерусские костюмные термины. Археологические материалы погребений и кладов. Височные кольца и головные уборы женщин. Амулеты. Смешанный состав элиты Руси (славяне, варяги и др.). Специфика костюма княжеской семьи и ее династические связи. Роль принятия христианства. Влияние финских и скандинавских соседей, тюркоязычных кочевников, романских стран и Византии. Костюм крестьянства. Специфика костюма восточнославянских народов – русских, украинцев, белорусов. Их важнейшие региональные особенности. Контактные зоны. Русский костюм Севера, Сибири, казачьих групп. Основные комплексы русского женского костюма. Сохранение ряда архаичных элементов и связанных с одеждой обычаев. Праздничный и покосный костюм. Постепенное угасание народного костюма и его региональной специфики, привнесение городских элементов. Особенности народного костюма Курской губернии: его истоки, конструкция, технология изготовления, декор. Курский народный костюм – не только яркий самобытный элемент материальной культуры, стойкий этнический индикатор, но и синтез различных видов декоративного искусства. Культура Курского края как взаимодействие Великорусской, Украинской и Белорусской этнических культур. Экспедиции по изучению особенностей национального костюма в Курском районе. Создание экспозиции народного костюма в школьном краеведческом музее.

Тема 4. Творческие аспекты создания костюма (22 часа)

Виды художественной обработки ткани (роспись-батик, бисероплетение, кружевоплетение, аппликации, вышивка и другие украшения ткани). Русский народный орнамент.

Тема 5. Психология одежды и стиль (12 часов)

Передача свойств характера персонажа — доброты, скупости, чванства, скромности, удалства, щегольства, кокетства и т. д. через одежду. Передача душевного состояния или настроения через аксессуары. Отражение психологических особенностей личности на стиле одежды. Познание личности через манеру одеваться.

Тема 6. Сценический костюм (18 часов)

Костюм как выражение общей концепции спектакля. Костюм как произведение театрального искусства. Костюм как символ. Костюм и актер. Костюм как характеристика времени. Создание сценических этюдов.

Тема 7. Актерское мастерство. Основы театрального искусства (18 часов)

Элементы актёрского мастерства: движение, пластика, речевой аппарат, эмоции, мимика, жесты, интонации. Распределение ролей, выбор музыкального сопровождения. Подбор декораций. Экскурсии в театр. Просмотр спектаклей. Актерский тренинг.

Тема 8. Искусство грима, причёски и макияжа (10 часов)

Основные принципы театрального грима. Виды театрального грима. Роль причёски в создании театрального образа. Понятие макияжа. Виды макияжа. Парик как необходимая часть театрального грима, дополнительные элементы – усы, бороды, бакенбарды, наклейки и вставки из различных материалов для утолщения шеи, расширения щёк и утяжеления подбородка. Вставные челюсти и клыки из стоматологических материалов как часть грима.

Тема 9. Основы дизайна и композиции (28 часов)

Возникновение и развитие дизайна. Смысловые корни термина «дизайн». Специфика профессиональной деятельности дизайнера. Современный дизайн. Место дизайна в промышленной культуре.

Классификация искусств. Понятие композиции в искусстве. Значение и особенности композиции в дизайне костюма.

Тема 10. Создание коллекции одежды (68 часов)

Знакомство с архитектурой Санкт-Петербурга. Создание эскиза коллекции. Конструирование моделей. Моделирование выкроек одежды. Раскройка моделей на ткани. Пошив моделей одежды. Декорирование моделей одежды.

Тема 11. Театрализованное представление коллекции одежды (6 часов)

Природа недостатков и достоинств, достижение душевного и физического равновесия. Развитие физических данных, пластики, укрепление здоровья. Грация и координация движений. Накопление определенного запаса технических навыков, танцевальной лексики, изящные жесты, эффектные позы. Дефилирование в красивых вечерних нарядах и в повседневной одежде.

Методическое обеспечение программы

Данная программа предусматривает следующие формы работы с детьми: индивидуальные и групповые; практические и теоретические.

Планируется использовать такие формы занятий, как информационные, соревновательные, культурно-массовые. Основными методами организации образовательного процесса являются словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемно-поисковые, методы формирования познавательного интереса, методы самоконтроля.

Дидактические материалы:

раздаточный материал для создания эскизов, репродукции картин, разработки бесед, материалы конференций, презентации.

Оборудование и материалы для реализации программы:

швейные машинки, различные виды тканей, бумага, швейные принадлежности, краски для батика, фурнитура.

Список литературы:

1. Аппаратович Н.И. Жизнь и быт населения России в XVII в. Учебное пособие. М., 1997. С. 4-25.
2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Учебное пособие. Ч. 1-2. М., 1995-1996.
3. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. М., 1998.
4. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов-на-Дону, 2001.
5. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетиях. Т. 1-2. М., 1990.
6. Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XV-XVII ст. Т. 1-3. М., 1990.
7. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М., 2002.
8. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII ст. М., 1992. С. 162-179.
9. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник. М., 1997.
10. Розова О.В., Щербакова И.А. Уроки традиционной культуры: традиционная одежда. М., 2007.
11. Амелехина С.А. Культурно-историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XVIII-XIX вв. Автореф. канд. дисс. М., 2003.

12. Арциховский А.В. Русская одежда X-XIII вв. // История и культура Древней Руси. Домонгольский период. М.-Л., 1948. С. 234-262.
13. Баст М.В. Одежда горожан. Женский костюм – Россия 1914-1917 гг. // Сценическая техника и технология. 1985. № 6. С. 20-26.
14. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). М., 2004.
15. Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шагаева Р.Г. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. М., 1990.
16. Вардугин В.И. Русская одежда. История народного костюма от скифских до советских времен. Саратов, 2001.
17. Воронина Р.Ф. Головные уборы волжских финнов V-VII вв. н.э. // Советская этнография. 1989. № 4. С. 102-108.
18. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М., 1990.
19. Для памяти потомству своему. Народный бытовой портрет в России. / Сост. Н.Н. Гончарова и др. М., 1993.
20. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
21. Дьяконова В.П. Алтайцы. Горно-Алтайск, 2001.
22. Ефимова Л.В. Русский народный костюм. М., 1984.
23. Жабрева А.Э. История костюма в России с древнейших времен до наших дней. Библиографический указатель книг и статей на русском языке. 1710-2007. СПб., 2008.
24. Жалин П.С. Форменный костюм // Сценическая техника и технология. 1981. № 1. С. 24-30.
25. Завьялова М.К. Татарский костюм из собрания Гос. Музея Республики Татарстан. Казань, 1996.
26. Зеленин Д.К. Русские народные обряды со старой обувью // Живая старина. 1913. Т. 22, № 1-2, с. 1-16.
27. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР. Альбом. М., 1990.
28. Комелова Г. Сцены русской народной жизни кон. XVIII – нач. XIX вв. По гравюрам из собрания Гос. Эрмитажа. Л., 1961.
29. Косменко А.П. Традиционный орнамент финноязычных народов северо-западной России. Петрозаводск, 2002.
30. Костюм в России XV – начала XX вв. Из собрания ГИМ. М., 2000.
31. Костюм народов России в графике 18-20 веков / Сост. Н.М. Штукатурова. М., 1990.
32. Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль. Симферополь, 2003.
33. Мосолов А.А. При дворе последнего императора. Записки начальника канцелярии министра двора. СПб., 1992.
34. Нагоев А.Х. Средневековая Кабарда. Нальчик, 2000.
35. Охлябинин С.Д. Из истории российского мундира. Сборник исторических миниатюр. М., 1996.
36. Панкова Т.В. Рязанский традиционный народный костюм. Рязань, 1992.
37. Приселков М.Д. Гардероб вельможи конца XVIII – начала XIX вв. // Записки Историко-бытового отдела Гос. Русского музея. Л., 1928. С. 95-118.
38. Серошевский В.Л. Якуты. М., 1993.
39. Слава М.К. Культурно-исторические связи прибалтийских народов по данным одежды. М., 1964.
40. Смоляк А.В. Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура и Сахалина. М., 1984. С. 135-226.
41. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. М., 1984.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол- во часов	Тема занятия	Место проведе- ния	Форма контроля
1	Сентябрь	1, 3, 5	14:30-16:00	Семинар	6	Вводное занятие. Техника безопасности	308	Опрос
2	Сентябрь	8, 10, 12	14:30-16:00	Семинар	6	Происхождение костюма. Методы его изучения	308	Опрос
3	Сентябрь	15,17,19	14:30-16:00	Семинар	6	Эволюция костюма	308	Опрос
4	Сентябрь	22,24,26	14:30-16:00	Семинар	6	Костюм как историко-культурный источник	308	Опрос
5	Сентябрь-октябрь	29,1,3	14:30-16:00	Семинар	6	Народный костюм восточных славян	308	Опрос
6	Октябрь	6,8,10	14:30-16:00	Семинар	6	Функции костюма	308	Опрос
7	Октябрь	13,15,17	14:30-16:00	Семинар	6	История костюма	308	Опрос
8	Октябрь	20,22,24	14:30-16:00	Семинар	6	Основные этапы развития истории костюма.	308	Опрос
9	Октябрь	27,29,31	14:30-16:00	Семинар	6	Костюм Российской империи XVIII – нач. XX вв	308	Опрос
10	Ноябрь	3,5,7	14:30-16:00	Семинар	6	Творческие аспекты создания костюма	308	Опрос
11	Ноябрь	10,12,14	14:30-16:00	Семинар	6	Художественная обработка ткани.	308	Опрос
12	Ноябрь	17,19,21	14:30-16:00	Семинар	6	Аппликации.	308	Опрос
13	Ноябрь	24,26,28	14:30-16:00	Семинар	6	Костюм для сцены	308	Просмотр работ
14	Декабрь	1,3,5	14:30-16:00	Семинар	6	Психология одежды и стиль	308	Просмотр работ
15	Декабрь	8,10,12	14:30-16:00	Семинар	6	Эскиз	308	Опрос

16	Декабрь	15,17,19	14:30-16:00	Семинар	6	Сценический костюм	308	Опрос
17	Декабрь	22,24,26	14:30-16:00	Семинар	6	Деловой костюм	308	Опрос
18	Декабрь-январь	29,31,12	14:30-16:00	Семинар	6	Творческий проект «Эскиз делового костюма»	308	Просмотр работ
19	Январь	14,16,19	14:30-16:00	Семинар	6	Актерское мастерство	308	Опрос
20	Январь	21,23,26	14:30-16:00	Семинар	6	Основа театрального искусства	308	Опрос
21	Январь-февраль	28,30,2	14:30-16:00	Семинар	6	Театральное за кулисы	308	Опрос
22	Февраль	4,6,9	14:30-16:00	Семинар	6	Искусство грима	308	Опрос
23	Февраль	11,13,16	14:30-16:00	Семинар	6	Искусство макияжа и прически	308	Опрос
24	Февраль	18,20,25	14:30-16:00	практикум	6	Основы дизайна и композиции костюма	308	Просмотр работ
25	Февраль-март	27,2,4	14:30-16:00	практикум	6	Введение в образ	308	Просмотр работ
26	Март	6,9,11	14:30-16:00	практикум	6	Создание эскиза коллекции	308	Просмотр работ
27	Март	13,16,18	14:30-16:00	практикум	6	Конструирование моделей	308	Просмотр работ
28	Март	20,23,25	14:30-16:00	Практикум	6	Моделирование выкроек одежды	308	Просмотр работ
29	Март-апрель	27,30,1	14:30-16:00	Практикум	6	Создание коллекции одежды	308	Просмотр работ
30	Апрель	3,6,8	14:30-16:00	Практикум	6	Создание эскизов коллекции костюмов для театрализованного представления	308	Просмотр работ
31	Апрель	10,13,15	14:30-16:00	Практикум	6	Разработка чертежей	308	Просмотр работ

						коллекции костюмов для театрализованного представления		
32	Апрель	17,20,22	14:30-16:00	Практикум	6	Создание макетов коллекции костюмов для театрализованного представления	308	Просмотр работ
33	Апрель	24,27,29	14:30-16:00	Практикум	6	Создание изделий коллекции костюмов для театрализованного представления	308	Просмотр работ
34	Май	1,4,6	14:30-16:00	Практикум	6	Понятие «ритм». Дефиле.	308	Просмотр работ
35	Май	8,11,13	14:30-16:00	Практикум	6	Понятие «движение». Дефиле.	308	Просмотр работ
36	Май	15,18,20	14:30-16:00	Практикум	6	Понятие «пластика». Дефиле	308	Просмотр работ
37	Май	22,25,27	14:30-16:00	Практикум	6	Понятие «художественная подача образа». Дефиле	308	Просмотр работ
38	Май	29	14:30-16:00	Практикум	6	Театрализованное представление	308	Просмотр работ