

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от 05.03.2024 г. № 11)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

М.Р. Катунова

М.п. _____
(приказ № 1096 -ОД от « 9 » 04 2024г.)

**Дополнительная общеразвивающая программа
Лаборатории моды и дизайна «АНемон»**

Возраст учащихся: 13-17 лет
Срок реализации: 3 года
Уровень освоения: углубленный

Разработчик:

Козырева Полина Антоновна,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от « 4 » 04 2024г. № 8)

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа Лаборатории моды и дизайна «АНемон» (далее по тексту – Программа) реализуется в Отделе художественного воспитания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и имеет **художественную направленность**.

Обобщение педагогического опыта преподавания изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в сочетании с современными технологическими приемами моделирования одежды позволили разработать новую образовательную программу для обучающихся среднего и старшего школьного возраста.

Адресат. Программа адресована учащимся в возрасте с 13 до 17 лет обоих полов, имеющим базовые навыки изобразительной деятельности и элементарные навыки рукоделия, выразившим желание изучить и приобрести навыки технологии моделирования одежды.

Актуальность

Программа Лаборатории моды и дизайна «АНемон» (далее по тексту ПРОГРАММА) направлена на развитие творческих способностей и развитие навыков моделирования одежды у обучающихся. Программа предусматривает формирование знаний и навыков, необходимых для успешного овладения деятельностью по моделированию одежды.

Новизна

В отличие от существующих программ в настоящей программе содержание определено с учетом необходимости интегрирования процессов обучения технологии моделирования и пошива одежды с изучением культурологии и истории костюма. Важное значение в процессе реализации программно-содержательного содержания имеет акцент на формировании у обучающихся художественно-эстетического видения моделируемых предметов (деталей) костюма. Создание коллекции костюмов основано на объединении процессов самовыражения и реализации художественных способностей обучающихся в сочетании с навыками прагматически целесообразного решения задач по подготовке планируемой модели.

Уровень освоения программы: Уровень освоения программы – углубленный.

Обучающиеся обогатят свои представления о культурно-исторических особенностях изготовления костюма и овладеют практическими навыками моделирования одежды от стадии подготовки эскиза и разработки технических рисунков до этапа презентации созданной тематической коллекции костюмов.

Начиная с первого года обучения предусмотрено участие коллектива студии в выставках, конкурсах, фестивалях. Умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе реализации программы соответствуют уровню предпрофессиональной подготовки по таким престижным направлениям, как: раскрой и пошив одежды, моделирование предметов одежды, дизайн одежды.

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года.

1 год обучения – 216 часов

2 год обучения – 216 часов

3 год обучения – 216 часов

Цель - развивать способности самовыражения в процессе моделирования и пошива одежды средствами изобразительного искусства и технологии швейного мастерства.

Задачи:

Обучающие:

- Сформировать знание этапов технологии моделирования одежды с использованием различного швейного оборудования;
- Сформировать знания по основным разделам истории костюма;
- Сформировать у обучающихся навыки швейного мастерства и работы на различных видах швейного оборудования ;
- Сформировать навыки использования тканей в процессе моделирования и пошива одежды;
- Обучить навыкам ручного и машинного декорирования ткани;

- Обучить навыкам выбора технологии пошива изделия при создании коллекции;

Развивающие:

- Развивать навыки проектного мышления при выполнении коллективных заданий;
- Развивать навыки художественного эскизирования костюма и его деталей;
- Развить художественный и эстетический вкус в процессе конструирования костюма;
- Развивать навыки работы с инструментами и базовые навыки работы с техническим оборудованием, используемым в швейном деле;

Воспитательные:

- Воспитывать умение планировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- Воспитывать мотивацию к самосовершенствованию приобретенных навыков швейного мастерства;
- Воспитывать культуру коммуникативного поведения в условиях коллективной творческой деятельности.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации. Обучение по программе ведется на русском языке.

Форма обучения. Обучение по программе проводится в очной или дистанционной форме.

Условия приема на обучение. На первый год обучения по программе зачисляются обучающиеся 13-14 лет после прохождения отборочного испытания. Количество обучающихся в группе составляет не менее 12 человек. Увеличение количества обучающихся в группе нецелесообразно в связи с технологической сложностью процесса обучения навыкам шитья и декорирования одежды, а также в связи с использованием сложного технического оборудования на занятиях. Набор детей осуществляется на основе творческого просмотра работ и индивидуального собеседования.

В группы принимаются дети, обучающиеся по образовательным программам ИЗО-студии и обучающиеся, ранее получавшие художественное образование в других творческих коллективах по результатам конкурсного отбора:
Конкурсный отбор включает проведение следующих заданий:

1. Мотивационное собеседование с обучающимися
2. Просмотр портфолио рисунков (не менее 20 работ)

Критерии оценки детских рисунков	Оценки (баллы)
Образно-эмоциональное решение.	0-4
Колористическое решение.	0-4
Композиционное построение работы.	0-4
Аккуратность исполнения	0-4

Максимально возможное количество баллов после просмотра портфолио рисунков – 16 баллов.

3. Тест на владение базовыми навыками шитья:
 - 3.1. Пришивание пуговицы к ткани;
 - 3.2. Задание по сметке двух деталей.

Критерии оценки выполнения заданий	Оценки (баллы)
Задание по сметке двух деталей	

Точность выполнения	0-3
Моторная ловкость при выполнении задания	0-3
Скорость выполнения	0-3
Соблюдение правил безопасного обращения с инструментами	0-3
Пришивание пуговиц к ткани (2 пуговицы с разными креплениями)	
Моторная ловкость при выполнении задания	0-3
Скорость выполнения задания	0-3
Точность выполнения	0-3
Соблюдение правил безопасного обращения с инструментами	0-3

По итогам отборочных испытаний баллы суммируются. Максимальное количество баллов по итогам прохождения тестового задания – 24.

Таким образом, максимально возможный балл по итогам просмотра портфолио творческих работы обучающихся и выполнения тестового задания составляет 40 баллов. Минимальным проходным баллом для зачисления на обучение по программе является – 26 баллов.

Формы организации деятельности учащихся. Основной формой учебной и воспитательной работы является *групповое* занятие. В данных условиях осуществляется индивидуальный педагогический подход к каждому учащемуся. Занятия сочетают в себе теоретическую и практическую части.

К теоретической части относятся вводные беседы по теме занятия: история костюма, теоретические основы швейного дела, технологии моделирования одежды.

Практическая часть — это деятельность обучающихся, направленная на овладение навыками реализацию авторской творческой идеи при поэтапном создании модели костюма.

Форма занятий: практическое занятие, тематическая беседа, экскурсия, мастер-класс, просмотр творческих работ. Участие в конкурсах и фестивалях.

Кадровое обеспечение программы:

Педагог дополнительного образования с дипломом художественного ВУЗа и дипломом об образовании;

Материально-техническое оснащение программы:

Учебные занятия проводятся в просторном, хорошо освещенном и снабженном водопроводом кабинете. Кабинет должен быть оснащен необходимым оборудованием:

- Швейное оборудование (одноигольные прямострочные промышленные швейные машины, электромеханические швейные машины, швейные машины с микропроцессорным управлением, четырехниточная двухигольная стачивающе-обметочная промышленная швейная машина со встроенным сервоприводом, 4^{-х} (3,2^{-х}) ниточные оверлоки, 3 -х игольная 4 -х ниточная плоскошовная машина, вышивальная машина с цветным сенсорным дисплеем.
- Художественные материалы для учащихся (краски, кисти, пастели, бумага, карандаши, ножницы и т. д.).
- Расходные материалы: ткани, нитки швейные, нетканые материалы, фурнитура.
- Мебель (рабочие столы, стулья, шкафы, стеллажи, стол для раскройки ткани, скла и т. д.).

- Материалы и оборудование для организации рабочего места педагога (рабочий стол, рабочее кресло, стеллаж для методических пособий, папки для хранения репродукций).
- Технические средства (парогенератор профессиональный заливного типа с бойлером и утюгом, профессиональная гладильная доска оснащенная нагревом рабочей зоны; ручной пресс для дублирования ткани и термопечати, компьютер с выходом в интернет, проектор, экран, сканер планшетный, принтер струйный для цветной и черно-белой печати, лампы/светильники для швейных машин на магните с сетевым проводом).
- Расходные материалы для декорирования ткани: термотрансферная бумага, чернила для принтера, краски для росписи ткани
- Печатная продукция (книги по искусству, каталоги выставок, методическая литература, каталоги художественных товаров и т. д.).

Планируемые результаты реализации программы:

В результате успешного освоения программы у учащихся будут сформированы и оптимизированы знания, умения, навыки и способности:

Предметные результаты:

- Овладеют знаниями этапов технологии моделирования одежды с использованием различного швейного оборудования;
- Овладеют знаниями по основным разделам истории костюма;
- Овладеют навыками швейного мастерства и работы на различных видах швейного оборудования;
- Сформируют навыки ручного и машинного декорирования ткани;
- Сформируют навыки выбора технологии пошива изделия при создании коллекции;

Метапредметные результаты:

- Разовьют навыки проектного мышления при выполнении коллективных заданий;
- Совершенствуют навыки художественного эскизирования костюма и его деталей;
- Сформируют навыки работы со швейными инструментами и навыки работы с техническим швейным оборудованием;
- Разовьют художественный и эстетический вкус в процессе конструирования костюма;

Личностные результаты:

- Разовьют умение планировать и адекватно оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- Закрепят мотивацию к самосовершенствованию приобретенных навыков швейного мастерства;
- Разовьют культуру коммуникативного поведения в условиях коллективной творческой деятельности.

**Учебный план
1 год обучения**

№	ТЕМА	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	2	1	3	Устный опрос, Самостоятельная подготовка памяток по технике безопасной работы оборудованием.
2	История костюма	12	24	36	
2.1	Костюм Древнего Египта	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.2.	Костюм Древней Греции и Древнего Рима	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.3.	Костюм Византийской империи	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.4.	Костюм в Древнем Китае	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.5.	Традиционный костюм Японии	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.6.	Традиционный Индийский костюм	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.7.	Русский традиционный народный костюм	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
3	Моделирование костюма: подготовительный этап	14	43	57	
3.1.	Эскизирование и рисование.	10	38	48	Подготовка эскизов модели, рисунков деталей костюма.

3.2.	Основы материаловедения	2	4	6	Наблюдение, устный опрос выполнение творческого задания.
3.3.	Расчет необходимых материалов для пошива	2	1	3	Практические упражнения
4	Технология пошива и моделирования одежды	24	36	60	
4.1.	Основные этапы моделирования и пошива одежды	12	18	30	Устный опрос. Составление письменных алгоритмов.
4.2.	Раскрой и раскладка лекал	2	1	3	Выполнение технических рисунков к деталям костюма.
4.3.	Снятие мерок	2	1	3	Практические упражнения Устный опрос.
4.4.	Работа с манекенами	5	10	15	Устный опрос, практические задания с формулами, задания по снятию мерок.
4.5.	Виды и устройство швейных машин	2	1	3	Эскизы, наблюдения, выполнение творческого задания.
4.6.	Виды швов (практические навыки)	1	5	6	Практические упражнения
5	Создание изделия	6	30	36	
5.1	Текстильная сумка «Мой мир»	2	7	9	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
5.2	Юбка «Экспрессионизм»	2	10	12	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
5.3	Футболка с цельнокроеными рукавами	2	13	15	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
6	Проект «Конструирование коллекции одежды»	5	10	15	Беседа, выполнение творческого задания.
7	Участие в выставочных и конкурсных мероприятиях	1	5	6	Просмотр работ Составление фотоотчетов Саморефлексия
8	Итоговое занятие	1	2	3	Просмотр проектных работ. Обсуждение, дискуссия. Мотивационное собеседование.
Всего		65	151	216	

**Учебный план
II год обучения**

№	ТЕМА	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	2	1	3	Устный опрос, Самостоятельная подготовка памяток по технике безопасной работы оборудованием.
2	История костюма.	10	20	30	
2.1	Западноевропейский костюм эпохи Средневековья	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.2.	Западноевропейский костюм эпохи Возрождения	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.3.	Русский костюм допетровской Руси	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.4.	Западноевропейский костюм XVII века	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.5.	Западноевропейский костюм XVIII века	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.6.	Традиционная одежда коренных народов Севера и Дальнего Востока	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.7.	Национальный костюм стран Северной Европы	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
3	Эскизирование и рисование	7	26	33	Эскизы, наблюдения, выполнение творческого задания.
4	Создание изделия	10	50	60	

4.1	Аксессуар «Мозаика цвета»	2	7	9	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.2	Рубашка «Мир орнамента»	3	15	18	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.3.	Брюки «Сад цветов»	3	15	18	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.4.	Футболка с втачными рукавами «Конструктивизм»	2	13	15	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
5	Изготовление коллекции одежды в русском стиле	12	51	63	Эскизы, практические упражнения.
6	Проект «Конструирование коллекции одежды»	5	10	15	Беседа, выполнение творческого задания.
7	Участие в выставочных и конкурсных мероприятиях	3	6	9	Просмотр работ Составление фотоотчетов Саморефлексия.
8	Итоговое занятие	1	2	3	Просмотр проектных работ. Обсуждение, дискуссия. Мотивационное собеседование.
Всего		50	166	216	

**Учебный план
III год обучения**

№	ТЕМА	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	2	1	3	Устный опрос, Самостоятельная подготовка памяток по технике безопасной работы оборудованием.
2	История костюма	9	18	27	
2.1.	Западноевропейский костюм XIX века	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.2.	Костюм в России XVIII - начала XX веков	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.

2.3	Мода и костюм XX века	2	4	6	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.4.	Традиционный костюм народов Латинской Америки	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.5.	Традиционный костюм народов Африки	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.6.	Традиционный костюм в странах Центральной Азии и Турции	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
2.7.	Традиционные свадебные наряды народов мира	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, рисунки, детализация костюма в рисунке.
3	Эскизирование и рисование	7	23	30	Эскизы, наблюдения, выполнение творческого задания.
4	Создание изделия	14	73	87	
4.1	Накидка «Птицы»	2	10	12	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.2	Шорты «Абстракция»	2	13	15	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.3.	Туника «Геометрия»	2	10	12	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.4.	Жилет «Палитра настроения»	3	18	21	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
4.5.	Платье «Самоцветы»	5	22	27	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
5	Изготовление коллекции костюмов «Вторая жизнь использованных вещей»	11	43	54	Эскизы, наблюдения, практические упражнения.
6	Участие в выставочных и конкурсных мероприятиях	4	8	12	Просмотр работ Составление фотоотчетов Саморефлексия.

7	Итоговое занятие	1	2	3	Просмотр проектных работ. Обсуждение, дискуссия. Мотивационное собеседование.
Всего		48	168	216	