

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени П.И. Осокина»
ГО Красноуфимск

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ»**

Моделирование и конструирование одежды

Срок обучения 4 года

2022

ПРИНЯТО

педагогическим советом
МБУ ДО «Детская школа искусств
имени П.И. Осокина» ГО
Красноуфимск
Протокол №1 от 31.08.2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора по МБУ ДО
«Детская школа искусств имени П.И.
Осокина» ГО Красноуфимск
№160/од от 31.08.2022г.
Т.Ю. Просвирнина

Разработчик: Швейд О.В., преподаватель МБУДО « Детская школа
искусств имени П.И.Осокина» ГО Красноуфимск

Структура рабочей программы

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Структура программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- *Содержание*
- *Годовые требования по классам.*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки.*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

VII. Список рекомендуемой нотной и методической литературы и средств обучения

- *Методическая литература;*
- *Средства обучения.*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы конструирования и моделирования одежды» разработана с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. А также на основе учебной программы по декоративной композиции для отделений художественного моделирования одежды детских школ искусств п. Рефтинский.

Современная одежда – результат многовекового опыта человека, одно из его древнейших изобретений, составная часть материальной и духовной культуры общества. К современной одежде предъявляется много требований, она выполняет много функций, одна из которых – информационно – эстетическая. Информационная функция даёт основную информацию о человеке – его вкусах и культуре, эстетическая – о соответствии одежды внешнему образу человека, качестве художественного оформления и совершенстве композиции изделия.

Необходимый комплекс знаний, умений, навыков, который требуется для решения этих задач, реализует наряду с другими учебными дисциплинами и предмет «Основы конструирования и моделирования одежды».

Конструирование (от латинского *constuctio* – построение) – это искусство, позволяющее воплотить замысел художника, представленный в виде эскиза. Утверждённый на художественном совете эскиз передаётся на разработку конструктору, который должен, обладая художественным вкусом не исказить в конструкции замысел художника, точно воспроизвести все линии, пропорции, силуэтную форму, колористику, использовать пластические особенности тканей и др. Процесс конструирования считается завершённым, когда изделие готово к показу.

Учебный план предусматривает показ работ учащихся один раз в год.

Коллекции одежды, аксессуаров носят фантазийный характер, выполнены

как в традиционном, так и в оригинальном материале, благодаря чему учащиеся получают возможность выражения своих мыслей, чувств, фантазии и эстетического вкуса в воплощении конкретного художественного образа, объединяют в своей творческой деятельности и художника и конструктора – модельера.

Программа имеет практическую направленность, ориентирована на воспитание гармонически развитого художника-модельера с неординарным мышлением, с хорошо развитой фантазией, с умением увидеть новое в знакомых формах и создать это новое своими руками.

Рекомендуемый для освоения предмета «Основы конструирования и моделирования одежды» возраст детей - 10-17 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы "Дизайна одежды" сроком обучения 4 года учебный предмет «Конструирования и моделирования одежды» реализуется 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы конструирования и моделирования одежды» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия – 2 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	204

Вид промежуточной аттестации		З.		З.		Э.	
------------------------------	--	----	--	----	--	----	--

З.- зачёт; Э.- экзамен

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об основах конструирования и моделирования одежды, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области художественного моделирования одежды.

Задачами учебного предмета являются:

- формирование у учащихся художественно - эстетического вкуса, совершенствование эстетического восприятия;
- развитие потенциальных творческих способностей , воображения, фантазии, образного мышления каждого ребенка;
- обучение технологиям конструирования и моделирования одежды;
- освоения навыков художественно – декоративного оформления одежды, подбора аксессуаров;
- обучение навыкам и умениям обращения с разнообразными материалами и тканями, необходимыми для создания конструкций фантазийных образов, конструкций основ одежды;
- изучение, анализ и применение многообразия форм и стиля одежды;
- воспитание способностей к самореализации и саморазвитию личности;

- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой, журналами мод.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. Учебно-тематический план

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения – от простого к сложному, соответствующий возрастным и психологическим особенностям учащихся, принцип – от знаний к творчеству. Любое творческое задание обязательно начинается с информации: показа иллюстраций, беседы, лекции, посещения выставок, показов конкурсов с последующей творческой реализацией личности ребёнка, принцип – от проекта к реализации. Реализация идеи – конечная цель творческой деятельности учащегося. Создание изделия по проекту (эскизу) в необходимом масштабе, в соответствующем материале способствует самореализации личности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. часы	Практич. часы
I раздел «Основы конструирования и конструктивного моделирования одежды»				
1.	Форма одежды	1	1	
2.	Конструкция одежды	1	1	
3.	Характеристика формы тела человека	1	1	
4.	Исходные данные для разработки конструкции изделий. Измерения фигуры	1	1	
5.	Прибавки, используемые при конструировании одежды	1	1	
6.	Конструирование поясных изделий. Тех.рисунок. Составление описания внешнего вида изделия	1		1
7.	Конструирование прямой двущовой юбки	2		2
8.	Приемы конструктивного моделирования. Общая характеристика	1	1	
9.	Алгоритм преобразования БО	1		1

10	Перенос модельных особенностей изделия на БО	1		1
11	Приемы и правила перевода выточек	1		1
12	Построение кокеток с помощью КМ	1		1
13	Построение чертежа клиньевой юбки	1	1	
14	Построение чертежа конической юбки	1	1	
15	Параллельное и коническое расширения (заужение) деталей	1		1
16	Конструирование брюк. Составление описания внешнего вида. Технический рисунок	1	1	
17	Расчет БК брюк	3		3
18	Приемы КМ трех видов. Общая характеристика	1	1	
19	Конструирование основы плечевого изделия. Структурная схема основы плечевого изделия	1	1	
20	Расчет базовой основы конструкции платья	4		4
21	Построение конструкций основ плечевых изделий платьево-блузочного ассортимента с втачным рукавом	1		1
22	Конструирование втачных рукавов. Рукава в формообразовании изделия	1	1	1
23	Основа конструкции втачного рукава	1		1
24	Особенности конструкции одношовного рукава	1		1
25	Расчет и построение конструкций втачных рукавов	2		2
26	Конструктивное моделирование рукава.	1		1
27	Контрольный урок	1		1
	Итого:	34	12	22

Содержание учебного предмета 1 год обучения

1. Формы одежды.

Понятие «форма». Основные дополнительные, декоративные части форм. Конфигурация формы. Силуэт (по степени прилегания): прилегающий, приталенный, полуприлегающий, расширенный, зауженный; (по виду геометрической формы): прямоугольный, трапецевидный, иксобразный, полуприлегающий, комбинированный, овальный.

2. Конструкция одежды.

Понятие «конструкция». Конструктивные линии, основные детали поясной одежды, передняя часть. Задняя часть (юбки брюк).

3. Характеристика формы тела человека.

Тотальные размерные признаки: рост, обхват груди, масса тела. Пропорции

тела человека: долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный. Осанка: нормальная, сутулая, перегибистая. Схемы. Типы телосложений.

4. Исходные данные для разработки конструкций поясных изделий. Измерения фигуры.

Контактные измерения. Условия измерений. Определение типа фигуры, осанки, выявление асимметрии. Инструменты и приспособления. Условные обозначения. Вспомогательные измерения.

5. Прибавки, используемые при конструировании одежды.

Прибавка на свободу облегаия: техническая и декоративно-конструктивная. Условные обозначения.

6. Конструирование поясных изделий.

Составление описания внешнего вида. Технический рисунок. Понятие «эскиз», «технический рисунок». Роль и значение технического рисунка в создании конструкции изделия. Основные принципы построения рисунка. Вспомогательные линии: осевая вертикальная, основные горизонтальные – груди, талии, бедер. План описания внешнего вида.

7. Конструирование прямой двушовной юбки ЕМ.

Опорная поверхность. Основные измерения. Прибавки на свободное облегаия. Структурная схема основы конструкции юбок.

8. Приемы КМ 3 видов. Общая характеристика для юбок.

1 вид КМ – без изменения формы изделия.

2 вид КМ – изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных точек.

3 вид КМ – полное изменение объемной формы.

(4 вид КМ – изменение покроя рукава).

9. Алгоритм преобразования БО.

1 этап: уточнение ширины БО.

2 этап: уточнение прибавок.

3 этап: перенос с рисунка на чертеж конструкции модельных особенностей и применение приемов 1, 2, 3 вида КМ.

10. Перенос модельных особенностей изделия на БО.

2 направления:

1 – создание модели с действующим направлением моды (сведения о прибавках, линиях членения, пропорциях).

2 – создание моделей перспективной формы.

Эскиз. Вспомогательные линии. Масштаб рисунка. Коэффициент геометрического подобия.

11. Приемы и правила перевода вытачек.

1 вид КМ. Центр вытачки. Макетный способ. Оформление вытачки. Перераспределение вытачки.

12. Построение кокеток с помощью КМ.

Кокетка на задней части юбки. Кокетка на передней части юбки. Горизонтальные кокетки. Фигурные кокетки. Кокетка как декоративная отделка одежды. Функциональная роль кокетки.

13. Построение чертежа клиньевой юбки.

Юбка из клиньев может состоять из 4-12 чаще всего одинаковых по форме и размеру клиньев, поэтому построение чертежа сводится к построению одного клина. Алгоритм построения. Оформление боковых срезов клина.

14. Построение чертежа конической юбки.

К коническим относятся юбки, в основе чертежа которых лежит круг или часть его. Это юбки покроя клеш, «полусолнце», «солнце», колокол. Принцип построения однотипен. Алгоритм построения.

15. Параллельное и коническое расширение и заужение деталей.

2 вид КМ: с изменением силуэтной формы изделия. Понятия. Примеры. Работа с шаблонами.

16. Конструирование брюк.

Понятие «эскиз», «технический рисунок». Роль и значение технического рисунка в создании конструкции изделия. Основные принципы построения рисунка. Вспомогательные линии: осевая вертикальная, основные горизонтальные, грудь, талия, бедра. План описания внешнего вида.

17. Расчет БК брюк.

Исходные данные для построения чертежа брюк – полуобхват талии, бедер, расстояние от линии талии до плоскости сидения (высота сидения), длина и ширина

брюк внизу. Дополнительные изменения. Построение передней половинки брюк.
Построение задней половинки брюк.

18. Приемы КМ 3-х видов (для брюк).

1 вид КМ: без изменения формы изделия.

2 вид КМ: с изменением формы изделия.

3 вид КМ: полное изменение объемной формы.

19. Расчет и построение конструкции плечевого изделия.

Измерения. Прибавки. Базисная сетка. Спинка. Полочка. Проверка правильности построения чертежа.

20. Построение основ плечевых изделий.

Практическое занятие, закрепляющее знания, приобретенные на предыдущем уроке.

21. Конструирование втачных рукавов.

Различные виды рукавов. Работа с журналами мод разных лет. Отслеживание тенденции развития формы рукава. Линия оката, центральная ось, локтевой и передний срез, срез низа рукава. Форма головки (плоская, наполненная).

22. Основа конструкции втачного рукава.

Одношовный рукав. Условные обозначения. Основное измерение. Прибавка. Построение (формулы).

23. Особенности конструкции одношовного рукава.

Расчет. Формулы. Построение чертежа.

24. Расчет и построение конструкций втачных рукавов. Практическое занятие, рассчитанное на закрепление полученного материала на предыдущем уроке.

25. Построение чертежа втачного рукава.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. часы	Практич. часы
1.	Форма одежды	1	1	
2.	Конструкция одежды	1	1	
3.	Характеристика формы тела человека	1	1	
4.	Исходные данные для разработки конструкции плечевых изделий. Измерения фигуры	1	1	
5.	Прибавки	1	1	
6.	Конструирование основы плечевого изделия. Структурная схема основы плечевого изделия	1	1	
7.	Расчет базовой основы конструкции платья	2		2
8	Построение конструкций основ плечевых изделий платьево-блузочного ассортимента с втачным рукавом	3		3
9	Конструирование втачных рукавов. Рукава в формообразовании изделия	1	1	
10	Основа конструкции втачного рукава	2		2
11	Особенности конструкции одношовного рукава	1	1	
12	Расчет и построение конструкций втачных рукавов	3		3
13	Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения	2	1	1
14	Составление описания внешнего вида плечевого изделия. Технический рисунок	1	1	
15	Методика переноса модельных особенностей изделия на БО	1	1	
16	Критерии выбора БО. Алгоритм преобразования	1	1	
17	Приемы КМ 3-х видов	3		3
18	Вытачки	1		1
19	Расширение (заужение) деталей	1		1
20	Рельефные линии	1		1
21	Кокетки	1		1
22	Подрезы	1		1
23	Драпировки	1		1
24	Разработка конструкций моделей одежды с помощью 3 вида КМ. Итог	2	1	1
	Итог:	34	13	21

Содержание учебного предмета 2 года обучения

1. Форма одежды.

Понятие «форма». Основные дополнительные, декоративные части формы. Конфигурация формы. Силуэт - по степени прилегания: прилегающий, приталенный, полуприлегающий, прямой, расширенный, зауженный; по виду геометрической формы: прямоугольный, трапецевидный, иксобразный, полуприлегающий, комбинированный, овальный.

2. Конструкция одежды.

Понятие «конструкция». Конструктивные линии. Основные детали плечевой одежды: спинка, полочка, рукав, воротник – название срезов. Покрой одежды: в зависимости от характера членения одежды по основанию рук: втачной рукав, реглан, цельнокроеный, комбинированный.

3. Характеристика формы тела человека.

Размерные признаки: рост, окружность головы, масса тела. Пропорции тела человека: долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный. Осанка: нормальная, сутулая, перегибистая. Схемы. Типы телосложений. Схемы.

4. Исходные данные для разработки конструкции плечевых изделий.

Измерения фигуры. Контактные измерения. Условия измерений. Инструменты и приспособления. Условные обозначения. Вспомогательные измерения. Современные методы измерений с помощью цифровых технологий.

5. Прибавки.

Прибавка на свободу облегаия. Техническая прибавка. Декоративно-конструктивная прибавка. Условные обозначения.

6. Конструирование БО плечевого изделия.

Структурная схема БО. Единый метод конструирования одежды. Запись формул и таблиц построения БО плечевого изделия.

7. Расчет БО конструкции платья.

Измерения. Прибавки. Базисная сетка. Спинка. Полочка. Проверка правильности построения чертежа.

8. Построение основ плечевых изделий.

Практическое занятие, закрепляющее знания, приобретенные на предыдущем

уроке.

9. Конструирование втачных рукавов.

Различные виды рукавов. Работа с журналами мод разных лет. Отслеживание тенденции развития формы рукава. Линия оката, центральная ось, локтевой и передний срез, срез низа рукава. Форма головки (плоская, наполненная).

10. Основа конструкции втачного рукава.

Одношовный рукав. Условные обозначения. Основное измерение. Прибавка. Построение (формулы).

11. Особенности конструкции одношовного рукава.

Расчет. Формулы. Построение чертежа.

12. Расчет и построение конструкций втачных рукавов. Практическое занятие, рассчитанное на закрепление полученного материала на предыдущем уроке.

13. Конструктивные дефекты одежды.

Дефекты формообразования.

Дефекты конструкции изделия, появляющиеся в стачке.

Дефекты, появляющиеся в динамике.

Дефекты конструкции пакета.

Дефекты, приводящие к нарушению баланса.

Причины. Устранение.

14. Составление описания внешнего вида плечевого изделия.

Технический рисунок.

Роль и значение технического рисунка в создании плечевого изделия. Основные принципы построения рисунка. Вспомогательные линии: осевая вертикальная, основные горизонтальные – грудь, талия, бедра. План описания внешнего вида.

15. Методика переноса модельных особенностей изделия на БО.

2 направления:

1 – создание модели с действующим направлением моды.

2 – создание моделей перспективной формы.

Эскиз. Вспомогательные линии. Масштаб рисунка. Коэффициент геометрического подобия.

16. Критерии выбора БО. Алгоритм преобразований.

3 этапа. 3 вида КМ.

17. Приемы КМ 3-х видов для плечевых изделий:

1 вид КМ: без изменения формы изделия.

2 вид КМ: с изменением силуэта.

3 вид КМ: полное изменение объемной формы.

Практические занятия с шаблонами.

18. Вытачки.

Главный элемент технического моделирования. Обеспечение объемности формы. Целесообразные и удобные места расположения вытачек – на груди, на лопатках, на линии талии и др. Не типовое расположение вытачек. Условия перемещения вытачки. Замена вытачки другими конструктивными элементами (кокеткой, рельефом, подрезом).

19. Расширение (заужение) детали.

Параллельное, коническое расширение (заужение). Вспомогательные линии.

20. Рельефные линии.

Понятие «рельеф» - конструктивно-декоративный элемент. Конфигурация сторон рельефа. Смещение рельефа. Корректировка. Построение рельефа графическим и шаблонным способом.

21. Кокетки.

Кокетка – горизонтальная линия сечения. Зрительная иллюзия. Целесообразность применения кокетки. Конфигурация линии обреза кокетки. Приемы конструктивного моделирования.

22. Подрезы.

Линии подрезов – конструктивно-декоративные элементы. Оформление детали подрезами. Конфигурация и место расположения подреза. Схемы. Работа с шаблоном. Просмотр журналов мод с целью отслеживания модной тенденции.

23. Драпировки.

Получение объемной формы. Условия при разработке деталей с драпировкой. Симметричное и ассиметричное расположение. Диагональная драпировка. Просмотр журналов мод с целью отслеживания модных тенденций. Схемы.

Шаблоны.

24. Разработка конструкций моделей одежды с помощью 3 вида КМ.

Серия итоговых уроков, позволяющая на практике проверить знания, полученные при прослушивании раздела «Основы конструирования и конструктивного моделирования одежды». Работа с модными современными и историческими журналами и книгами.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. часы	Практич. часы
1	Введение. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды.	2	2	
2	Особенности творческого процесса	2	2	
3	Творческие источники, используемые при проектировании костюма	2	1	1
4	Выбор темы итоговой работы. Этапы разработки коллекции.	2	1	1
5	Составление коллажа к коллекции (источник вдохновения, абстрактная композиция. цветовое, фактурное решение, 3-5 моделей коллекции)	2	1	1
6	Создание художественного образа коллекции.	2		2
7	Работа над техническим рисунком ансамбля одежды.	2		2
8	Работа над эскизами коллекции	2		2
9	Описание внешнего вида одного ансамбля одежды	2		2
10	Работа над итоговым проектом. Содержание, введение, пояснительная записка	2	1	1
11	Конструктивное моделирование итоговой работы.	2		2
12	Базовая основа конструкции изделия.	2	1	1
13	Детали кроя изделия. Технология обработки	2	1	1
14	Заключение, выводы.	2	1	1
15	Работа над защитой проектов.	2		2
16	Презентация итоговых проектов.	4		4
	Итог:	34	11	23

Содержание учебного предмета 3 год обучения

1. Методы проектирования.

Отличия дизайна одежды от моделирования. Цели. Задачи. Проблемы. Решения. Новые направления в дизайне. Развитие новых тенденций в моде. Методы проектирований – комбинаторные, реконструкции как новые пути для развития одежды в будущем.

1.1. Комбинаторные методы формообразования.

Понятие «комбинаторика». Комбинирование:

- на плоскости;
- типизированных стандартных элементов (модулей);
- пропорциональных членений внутри определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме);
- компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов.

Приемы комбинирования: перестановка, группировка, переворот, организация ритма, прием вставки (вырезки). Комбинаторные поиски. 2 вида: создание сложной формы, создание фактуры. Трансформация. Превращение одной формы в другую. Превращение внутри одной формы. Кинетизм. Динамика форм, декора, рисунков тканей. Исторические признаки. «Гибкий гардероб». Идея безразмерной одежды.

1.2. Метод модульного проектирования.

Модуль. Краткость. Метод трансформации. Сложная форма модуля. Технологическая обработка.

1.3. Метод деконструкции.

И.Ямамото. Р.Кавакубо. Япония. Ж.П.Готье. Д.Гальяно. «Бельгийская школа». Манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Отказ от норм «хорошего вкуса». Влияние японских дизайнеров на модельеров Европы. Неровный край, разрыв, прорези, дырки, метод инверсии, элементы незавершенности, нарушение традиционной технологии.

2. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма.

2.1. Особенности творческого процесса.

Понятие «творческий процесс». Замысел. Композиция. Ассоциации. План

творческого процесса дизайнера. Абстрагирование. Творческие источники. Эвристика. Озарение. Оценка. Единая проектная методика. Методический процесс – деление на 4 этажа:

- информационный
  - аналитический
  - синтетический
  - коммуникативный – практическая часть
- } исследовательская часть

2.2. Творческие источники, используемые при проектировании костюма.

Творческий источник. Форма. Сопряжение объемов. Сочетание разнообразных построений. Традиционные творческие источники: исторический, национальный, классический, ретромода, «метод цитат», «метод эклектики», прием пародии. П.Карден, П.Рабанн, И.Мияке, Р.Кавакубо.

2.3. Создание художественного образа.

Художественный образ. Этапы создания художественного образа. Эклектика. Новизна и выразительность. И.Милке, Д.ван Нотен, Ж.-Л.Шерер, Дж.Гальяно, М.Квин и т.д.

3. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды.

Эвристика. Методы эвристики. Традиционные эвристические приемы. Нетрадиционные методы технологических приемов творчества. Разделение по группам Практическое использование на уроке. Наводящая задача – аналог. Международные стандарты проектирования. Неология. Неэвристическое комбинирование. Антропотехника. Инверсия. Карикатура. Метод «складного ума». Семикратный поиск. Бионический метод. Ассоциации. Системное конструирование.

4. Проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей.

Семейство. Гарнитур. Комплект. Соответствие по цвету, форме, силуэту, декору. Ансамбли, туалет. Аксессуары, дополнения. К.Диор, А.Курреж. Молодежная субкультура.

5. Проектирование коллекции.

5.1. Типы коллекции одежды.

Задачи модельеров. Серии моделей одежды на одной базовой основе. Понятие

«коллекция». Авторская творческая коллекция. Промышленная коллекция. Различные элементы коллекции: ансамбли, комплекты, единичные изделия, дополнения и аксессуары. Перспективные коллекции. Коллекции высокой моды. Прет-а-порте. Коллекции специального назначения. Тип коллекции: ассортиментные, сезонные, возрастные, по назначению. Подразделение по предназначению: индивидуальные. массовые, групповые (форменная, фирменная одежда для представительств и делегация). Прогноз моды. Путь к потребителю.

5.2. Этапы разработки коллекции.

1 этап: изучение факторов потребления и спроса, динамики доходов, различного товарооборота. Выявление типологических особенностей. Выявление нужд потребителя.

2 этап: реализация результатов исследований.

3 этап: испытание в контрольной группе.

4 этап: проектирование рекламы новой коллекции.

Дорогостоящие модели. Модели средней группы. Дешевые модели. Дифференциация. Дж.Армани.

5.3. Особенности проектирования коллекции разных типов.

Воплощение замысла коллекции в конкретных моделях. К.Диор – книга «Кристина Диор и я». Студия. Мастерские. Салон. Планирование коллекции. Выполнение модели. Отбор моделей. Создание лекал. Производство. Распределение и реклама коллекции. Прет-а-порте. Люкс.

5.4. Факторы гармонизации и структура коллекции.

Правила, обеспечивающие единство коллекции, стилевое решение, создание сценария коллекции, кульминация коллекции К.Диор. Построение тонального развития ряда. Построение цветового развития ряда. Родственный характер принципов технологического выполнения изделий. Традиционная структура коллекции.

6. Составление модборда.

Итоговая работа, завершающая не только раздел «Проектирование одежды», но и объединяющая все знания, накопленные за 5 лет обучения. Включает в себя знания не только данного предмета, но и всех предложенных предметов курса.

Работа является дипломной выпускной, на ее разработку отводится значительное время и состоит она из нескольких блоков:

1. Коллаж – источник вдохновения. Девиз.

Модели – аналоги.

Задача – передать образное решение, задать стиль будущей коллекции.

2. Абстрактная композиция – цветовое настроение, фактурное решение.

3. 3-5 моделей коллекции. Рисунки в цвете высокого качества.

4. Описание вида выбранной модели, технологическая последовательность ее изготовления.

5. Представление собранного материала по теме перед комиссией. Защита.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Этот раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Основы конструирования и моделирования одежды».

Знания и умения по окончанию первого класса

Знать:

- понятие «мода», «стиль», «силуэт», поясные и плечевые изделия, симметрия, асимметрия, цвет, психология цвета;
- основы технического рисунка;
- правила безопасности при ручных, машинных работах и при влажно-тепловой обработке;
- швейные материалы и их свойства;
- фантазийные материалы и их свойства;
- технологию обработки тканей, виды ручных и машинных стежков;
- расчёт и построение прямой юбки со сборкой по линии талии, конической и клиньевой юбки;
- моделирование юбки;

- технические условия раскладки чертежа юбки на ткани;
- зрительные иллюзии и их свойства;
- художественное оформление одежды: оборки, рюши, воланы, ленты, банты.

Уметь:

- выполнять чертёж прямой юбки со сборкой по линии талии, конической и клиньевой юбки;
- выполнять моделирование юбки;
- выполнять ручные, машинные работы и работы при влажно-тепловой обработке;
- конструировать сценический костюм.

Знания и умения по окончанию второго класса

Знать:

- понятие ансамбль, дизайн костюма;
- основные правила измерения и условные обозначения;
- прибавки: техническая и конструктивно – декоративная;
- особенности телосложения женских фигур.

Уметь:

- выполнять чертёж основы конструкции плечевого изделия с рукавом;
- проводить первую примерку, корректировку;
- выполнять моделирование плечевых изделий и рукава;
- разрабатывать конструкции основ фантазийных костюмов с использованием нетрадиционных материалов.

Знания и умения по окончанию третьего класса

Знать:

- конструктивное описание модели;
- вертикальные и горизонтальные линии в одежде, пропорции, ритм, зрительные иллюзии;
- расчёт и построение чертежа основы конструкции брюк;
- положительные и отрицательные прибавки;
- крой, форма традиционной русской народной одежды;

– единую методику конструирования одежды, другие методики.

Уметь:

- прорабатывать фасонные линии на моделях одежды;
- выполнять моделирование чертежа основы конструкции брюк;
- разрабатывать коллекции и принимать участие в театре мод.

1. Знание основных понятий и терминологии в области конструирования и моделирования одежды: «мода», «стиль», «силуэт», «ансамбль», «фасон», конструирование, моделирование, пропорции, ритм, колористика, орнаментика, симметрия, асимметрия, композиционный центр поясные и плечевые изделия, «прибавки», «отрицательные прибавки», «базисная сетка», лекала, декоративные и конструктивные линии.

Знания истории возникновения и развития одежды. Общие сведения о ЕМКО. Правила безопасной работы с техническими средствами. Основные виды и назначение ручных стежков и машинных швов. Особенности телосложения женских фигур, типы осанки. Правила и последовательность проведения первой примерки. Способы моделирования одежды. Способы создания коллекции одежды. Способы декоративно – художественного оформления одежды, их влияние на зрительное восприятие пропорций, ритма и объёма фигуры.

2. Умение грамотно организовать рабочее место. Соблюдать технику безопасности. Производить расчёт, построение и моделирование чертежей основ конструкций конических юбок, клиньевой юбки, прямой юбки, брюк, плечевых изделий, одношовного втачного рукава. Рационально и правильно производить раскрой ткани. Сочетать цвета. Использовать зрительные иллюзии при выборе цвета и рисунка ткани, при выборе конструктивных линий. Создавать нетрадиционные формы одежды, аксессуаров. Использовать нетрадиционные формы одежды, аксессуаров. Объединять изделия в коллекцию. Оценивать качество готового изделия.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра итоговой работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- *5 (отлично)* – ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил полученные знания и умения.

- *4 (хорошо)* – ставится при некоторой неряшливости в исполнении, недочетах в конструировании и моделировании, неточностях технологического исполнения задания.

- *3 (удовлетворительно)* – ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы коллекций следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению

упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Предлагается следующая схема ведения работы над коллекцией:

1. Выбор темы коллекции, сбор композиционного материала.
2. Создание эскиза, утверждение на художественном совете.
3. Выбор ткани, материалов.
4. Конструирование и моделирование.
5. Выполнение коллекции в материале.
6. Показ коллекции.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения полученные на занятиях.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Алексеева В.Г. «Театр моды «Шик»». Екатеринбург, 1998
2. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование одежды: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство: Высшая школа 2001
3. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. (Сер. «Учебники XXI века»). Ростов н/ Д: Феникс, 2001
4. Бобрин А.А. Народное искусство Урала. Традиционный костюм. (Свердловский областной дом фольклора) – Екатеринбург: «Издательство «Баско», 2006
5. Ерзенкова Н.В. «Искусство красиво одеваться». Рига, 1993
6. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды; Учебное пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. – М: Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001
7. Инновационная программа «Старт». «Развитие творческого потенциала

- детей средствами архитектуры и дизайна». Авторский коллектив. Москва, 1998
8. Исенко С.П. «Русский народный костюм и его сценическое воплощение». Москва, 1999
  9. Кудин П.А., Ломов Б.Ф., Митькин А.А., «Психология восприятия и искусство плаката, Москва «Плакат», 1987
  10. Лин Жак «Техника кроя». Москва, Ленпромиздат, 1986
  11. Литвина Л.М. «Моделирование одежды из клетчатых тканей». Москва, Лёгкая индустрия, 1976
  12. Мир профессий. Человек – художественный образ. Составитель Смирнов А.М. Москва, 1987
  13. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для высш. Учебн. Заведений.- М.: Академия, 2004
  14. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды/ Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов н/Д: «Феникс», 2002
  15. Реут Т.Н., Контовар Р.Б. «Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам. Москва, Лёгкая индустрия, 1979
  16. Саламатова С.М. «Конструирование одежды» Москва, 2018
  17. Саламатова С.М. «Основы конструирования одежды» Москва, 2019
  18. Стопплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль. СПб, Норинт, 2000
  19. Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма. - Ростов н/Д: «Феникс», 2007
  20. Шершнева Л.П. «Конструирования женской одежды на типовые и нетиповые фигуры». Москва, Лёгкая индустрия, 1980

21. Эстетика: словарь. /Под общ. Ред. А.А.Беляева и др./ Москва, Политиздат, 1989 20. Юрасовская А. Как шить красиво: Пер. с англ./Предисл. В. Зайцева.- К16 М.: Мир, 1990

Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы «Основы конструирования и моделирования одежды» необходимы следующие средства обучения:

- **Материальные:** учебная аудитория, 6 высоких столов, 12 стульев, стол для раскроя тканей, оборудование для влажно-тепловой обработки изделий, швейная машина, манекен, зеркало, грим,
- **Наглядно-плоскостные:** технологические карты, чертежи, наглядные методические пособия по темам, журналы мод, фонд лучших работ учащихся и студентов ВУЗов по разделам и темам.
- **Аудиовизуальные:** видеоматериалы показов коллекций, презентации по тематике разделов.