

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

УТВЕРЖДАЮ:

Врио ректора **В.И. Печенко**

«23» 09

2024 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
**«Художественное моделирование.
Юный дизайнер моды»**

Возраст обучающихся: 12-16 лет

Срок реализации: 8 месяцев

Программа разработана:

специалист по учебно-методической работе Потапова К. И.
доцент кафедры дизайна одежды Фёдорова Т.А.

г. Екатеринбург, 2024

1. Пояснительная записка

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы

Программа дополнительного образования (далее – ОП) «Художественное моделирование. Юный дизайнер моды» предназначена для подростков 12-16 лет и является профориентационной. Программа имеет художественно-эстетическую направленность, позволяющую получить навыки и умения работы с разнообразными графическими материалами, развить культуру цветовосприятия, воображение. Также программа ориентирована на ознакомительное изучение основ дизайна одежды, дает первоначальные навыки конструирования и моделирования одежды, что помогает профессиональному самоопределению и, в дальнейшем, выбору направления профессиональной деятельности.

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы

Актуальность создания ОП обусловлена системой непрерывного образования школа-ВУЗ, где важно на ранних этапах давать ребёнку наиболее полное образование, помогающее раскрыть его способности, и расположенность к определённому виду творческой деятельности, что необходимо для развития творческой гармоничной личности, для начального профориентирования, а в дальнейшем, для правильного выбора направления образования. Данная программа, наряду с практическим овладением умениями и навыками работы самыми разными графическими инструментами и материалами в рамках художественной направленности, также включает задания и проекты из области дизайна одежды: моделирование, технология, материаловедение и др., дающие представление об этой профессии, что значительно облегчает последующий выбор направленности обучения в ВУЗе.

1.3 Цели, задачи дополнительной образовательной программы

Цели ОП:

- развитие навыков и умений, позволяющих принять решение о будущей профессии и продолжить обучение в ВУЗе творческой направленности;
- ознакомление со спецификой деятельности дизайнера одежды на практике, соответствующей данной профессии;
- формирование представления у обучающихся о необходимости и перспективности получения художественных знаний и первоначальных профессиональных навыков;
- развитие способности к самостоятельной постановке и решению творческих задач;
- воспитание в учащихся трудолюбия и ответственности.

Задачи ОП

образовательные:

Программа включает в себя пять взаимосвязанных и взаимодополняющих раздела: «Основы композиции в дизайне», «История костюма и стилей», «Пластическое моделирование», «Художественная обработка ткани», «Ткачество».

Задачей раздела «Основы композиции в дизайне» является знакомство с основами дизайна, выполнение ряда самостоятельных мини - проектов, дающих представление о

профессиональной деятельности дизайнера одежды; знакомство с основными законами построения композиции, пропорциями человеческой фигуры, наработка навыков работы с различными художественными материалами.

Задачей раздела «История костюма и стилей» является знакомство учащихся с историей костюма, моды, стиля; знакомство с творческими источниками; развитие познавательного интереса, творческих способностей, создание условий для проявления у обучающегося эстетического вкуса в проектной деятельности, пространственного и художественного воображения, системного и образного мышления; умения сотрудничества в совместной творческой деятельности.

Задачей раздела «Пластическое моделирование» является развитие пространственного воображения посредством работы с материалом и бумажной пластики; изучение пластических свойств объемно-пространственных тел, формирование навыка создания элементарной объемной композиции на определенную тему.

Задачей раздела «Художественная обработка ткани» является знакомство с различными видами материалов, их свойствами, получение навыка декорирования одежды и аксессуаров. Изучение видов и приемов декоративно-прикладного творчества, позволяющих создавать дизайнерские текстильные поверхности.

Задачей раздела «Ткачество» является знакомство обучающихся с историей возникновения этого вида искусства и его роли в искусстве костюма; изучение техники создания гобелена; обучение начальным навыкам и умениям, необходимыми для выполнения переплетений и создания мини-полотна на подрамнике.

развивающие:

- развитие творческого воображения и креативного мышления,
- развитие мотивации к познанию и творчеству,
- развитие художественного и эстетического вкуса,
- развитие способности к анализу своих работ.

воспитательные:

- развитие культуры общения в классе, умения работать в коллективе, взаимопомощи;
- воспитание дисциплинированности и аккуратности в работе с различными инструментами и художественными материалами;
- воспитание целеустремленности, самостоятельности, умения доводить работу до завершения;
- формирование общекультурных ценностей;
- воспитание способностей к самореализации и саморазвитию личности.

1.4 Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

Особенностью ОП является дифференцированный подход к обучающимся: задания и темы программы представлены в виде проектов, характеризующихся разным уровнем сложности, позволяющим охватывать широкий круг детей, имеющих разный уровень художественной подготовки. Каждый проект имеет художественно-эстетическую направленность и охватывает определённую область профессиональной деятельности дизайнера-модельера одежды, в соответствии с учебным планом программы. Кроме того, проектная работа, обеспечивает гарантированное создание конкретного продукта,

демонстрирующего практическое выражение профессиональных навыков. Таким образом, целью программы является раскрытие и развитие творческого потенциала обучающегося, для более успешного профориентирования и выбора направления высшего образования в дальнейшем, воспитание всесторонне развитой гармонично личности.

1.5 Возраст обучающихся

Возрастная группа обучающихся: 12-16 лет (7-10 класс общеобразовательной школы), от 16 лет рекомендовано обучение по программам Подготовительных курсов и Подготовительного отделения факультета довузовской подготовки УрГАХУ.

Прием на обучение по ОП свободный для всех желающих, без вступительных испытаний, и каких-либо других ограничений, таким образом, обучающиеся могут иметь самый разный уровень подготовки. Это категория детей, нуждающаяся в профориентационной помощи при выборе профессии, для того чтобы правильно выбрать направление образования и успеть пройти соответствующую подготовку для поступления в ВУЗ к моменту окончания 11 класса.

1.6 Срок реализации дополнительной образовательной программы

Срок полного освоения объема программы – 8 месяцев, с октября по май (120 ак.часов).

Учитывая профориентационную направленность, программа разработана так, чтобы в короткие сроки ознакомить обучающихся с данной профессией и применить полученные знания на практике. Задания четко структурированы и имеют характер – от простого к сложному. Небольшой период реализации программы дает возможность обучающимся возможность посетить и другие профориентационные курсы, что позволит сделать правильный, осознанный шаг при выборе будущей профессии.

1.7 Формы и режим занятий

Форма обучения по программе – очная, что позволяет в полной мере реализовывать образовательные, развивающие и воспитательные задачи программы.

Режим проведения занятий: один раз в неделю, продолжительность занятий - четыре академических часа, что позволяет выполнять большее количество работы, не теряя к ней интерес. Оставляя достаточно времени для отдыха и закрепления полученных знаний в домашних условиях.

Количество человек в группе 12-15, что дает возможность преподавателю уделить время каждому ребёнку.

В процессе реализации образовательной программы возможно проведение мастер-классов, оплата по которым проводится по отдельному договору на оказание образовательных услуг.

1.8 Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы

В результате освоения ОП обучающийся:

- будет знать терминологию в области дизайна одежды;
- будет знать виды и особенности художественного и декоративного искусства;
- будет владеть навыком изображения различных видов одежды на фигуре человека;
- получит первоначальные навыки разработки эскизов одежды;

- будет знать основные законы композиции, цветоведения;
- получит навык работы графическими материалами: гуашь, акварель, тушь, линеры, цветные карандаши, пастель и др.;
- будет владеть практическими изобразительными приёмами и сможет самостоятельно использовать выразительные свойства художественных материалов при выполнении эскизов одежды;
- будет иметь представление о стилях в моде, на примере работ известных мировых дизайнеров одежды;
- будет стремиться повысить уровень своего образования, степень владения художественными средствами при работе над эскизами;
- расширит представления об истории и культуре костюма в разных странах;
- будет способен анализировать результаты своей работы, и работ одноклассников;

В результате освоения ОП у обучающегося:

- будет сформирована устойчивая потребность к самовыражению через творческие занятия;
- будет раскрыт творческий потенциал и выявлены его способности и предпочтения в области дизайна;
- будет сформирован художественный вкус, расширен кругозор и развита устойчивая потребность к самообразованию;
- будут воспитаны морально-волевые качества: самостоятельная организация своего рабочего места, стремление закончить работу, ведение самостоятельного творческого поиска при выполнении задания;
- будут воспитаны нравственные качества: уважение к товарищам, преподавателям, к чужому труду; успешная работа в коллективе.

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

Формы подведения итогов освоения ОП включают в себя обязательные промежуточный и итоговый просмотры работ, выполненных в семестре, и по итогам учебного года. Для более полного и объективного подхода к обсуждению работ дополнительно могут быть приглашены преподаватели УрГАХУ по дизайн-проектированию, живописи, рисунку, декоративно-прикладному искусству.

В процессе обучения могут проходить открытые обсуждения работ обучающихся по итогам выполнения отдельных заданий и тем с целью выявления удачного решения работы, анализа допущенных ошибок и возможности их исправления.

Также, в течение учебного года формируются тематические выставки из работ слушателей, которые могут быть представлены в учебных аудиториях и выставочных пространствах УрГАХУ, в библиотечных центрах города, на творческих фестивалях и мероприятиях. Также возможен on-line формат проведения выставок на творческих платформах, в социальных сетях.

Одной из форм подведения итогов ОП выпуск календарей, буклетов с использованием наиболее выразительных работ обучающихся.

2. Содержание программы

2.1 Учебный план

Таблица 1

Наименование разделов	Общая трудо- емкость, ак. час.	Всего ауд. ак. час.	Аудиторные занятия, ак. час	
			теория	практика
Раздел 1 Основы композиции в дизайне	40	40	10	30
Раздел 2 История костюма и стилей	20	20	6	14
Раздел 3 Проектирование и моделирование швейных изделий	24	24	9	15
Раздел 4 Художественная обработка ткани	20	20	3	17
Раздел 5 Ткачество	16	16	4	12
Итого	120	120	32	88
Мастер-классы по примерным тематикам: материаловедение, ручные и машинные швы, лоскутное шитье, батик, проектирование и моделирование одежды, выполнение в материале швейных изделий, дизайн текстильных изделий в интерьере и др.	Стоимость, количество и тематики мастер-классов утверждаются распоряжением (приказом) ректора УрГАХУ. На оказание образовательных услуг по проведению мастер-классов заключается отдельный договор (по желанию заказчиков).			

2.2 Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование разделов, тема	Всего, ак. час	В том числе	
			теория	практика
1	Раздел 1 Основы композиции в дизайне	40	10	30
1.1	Мода. Определение и функции	4	2	2
1.2	Фигура человека	4	1	3
1.3	Композиция. Приемы гармонизации композиции	8	2	6
1.4	Композиционное формообразование	8	2	6
1.5	Цвет в дизайне костюма	4	1	3
1.6	Творческий источник в дизайне	12	2	10
2	Раздел 2 История костюма и стилей	20	6	14

№ п/п	Наименование разделов, тема	Всего, ак. час	В том числе	
			теория	практика
2.1	Исторические стили в костюме	8	4	4
2.2	Народный костюм как творческий источник для создания коллекции одежды	12	2	10
3	Раздел 3 Проектирование и моделирование швейных изделий	24	9	15
3.1	Материаловедение	4	3	1
3.2	Техника безопасности при изготовлении швейных изделий. Последовательность проектирования швейных изделий	4	2	2
3.3	Конструирование и моделирование	4	1	3
3.4	Крой. Подготовка изделия к примерке.	4	1	3
3.5	Последовательная обработка швейного изделия	8	2	6
4	Раздел 4. Художественное оформление ткани	20	3	17
4.1	Батик. Свободная роспись	4	1	3
4.2	Холодный батик	8	1	7
4.3	Фактура. Создание аксессуара	8	1	7
5	Раздел 5. Ткачество	16	4	12
5.1	История ткачества. Заложение основы	4	2	2
5.2	Основные приемы ткачества	12	2	10
	Всего:	120	32	88

2.3. Содержание учебного курса

Раздел 1. Основы композиции в дизайне

Тема 1.1 Мода. Определение и функции. (4 ак. часа) Знакомство с основными понятиями в области моды и дизайна одежды. Мода как форма рекламы. Работа с модными источниками (журналы, каталоги, рекламные проспекты и т.д.). Создание модного рекламного плаката в технике коллаж.

Тема 1.2 Фигура человека. (4 ак. часа) Элементарные сведения из анатомии человека. Пропорции человеческой фигуры. Устойчивость фигуры в различных положениях стоя. Масштаб фигуры и одежды. Выполнение эскизов одежды на фигуре человека.

Тема 1.3 Композиция. Приемы гармонизации композиции. (8 ак. часов) Законы композиции (равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр). Средства гармонизации композиции (ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб). Выполнение черно-белой композиции костюма на основе элементарных геометрических форм, применяя полученные знания.

Тема 1.4 Композиционное формообразование. (8 ак. часов) приемы и законы формообразования. Разработка мини-коллекции с использованием 1-2 форм.

Тема 1.5 Цвет в дизайне костюма. (4 ак. часа) Использование цвета в дизайн - композиции. Образное и эмоциональное значение цвета, пропорции цветовых масс в композиции.

Тема 1.6 Творческий источник в дизайне. (12 ак. часа) Понятие «творческий источник». Использование творческих источников в дизайн – проектах, этапы творческого процесса. Понятие «образ». Примеры образных решений различных объектов дизайне и архитектуре. Выполнение проекта с использованием заданного творческого источника.

Раздел 2. История костюма и стилей.

Тема 2.1 Исторические стили в костюме. (8 ак. часов) Краткая характеристика исторических стилей в костюме (эпохи и отличительные черты). Выполнение мини-проекта «Черты исторического костюма в современной моде».

Тема 2.2 Народный костюм как творческий источник для создания коллекции одежды (12 ак. часов) Изучение характерных черт и функций народных костюмов Мира. Выполнение группового проекта – разработка мини-коллекции с использованием народного костюма, как творческого источника.

Раздел 3. Проектирование и моделирование швейных изделий

Тема 3.1. Материаловедение. (4 ак. часа) Изучение строения и свойств ткани. Рассмотрение основных терминов в швейной дисциплине. Конспектирование

Тема 3.2 Техника безопасности при изготовлении швейных изделий. Последовательность проектирования швейных изделий. (4 ак. часа) Техника безопасности при работе с инструментами и швейным оборудованием. Последовательность выполнения проектной работы. Разработка художественного и технического рисунка швейного изделия. Выбор ткани. Снятие мерок

Тема 3.3 Конструирование и моделирование. (4 ак. часа) Расчеты для построения чертежа. Поэтапное выполнение чертежа конструкции изделия. Наименование деталей.

Тема 3.4 Крой. Подготовка изделия к примерке. (4 ак. часа) Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал на ткани, обмеловка, раскрой деталей. Предварительная сборка (сметка деталей изделия). Примерка.

Тема 3.5 Последовательная обработка швейного изделия. (8 ак. часов) Окончательная сборка изделия на швейном оборудовании. Влажно-тепловая обработка

Раздел 4. Художественное оформление ткани

Тема 4.1 Батик. Свободная роспись. (4 ак. часа) Виды батика. Последовательность выполнения декоративной композиции в технике батика (свободная роспись) на заданную тему.

Тема 4.2 Холодный батик. (8 ак. часов) Последовательность работы в технике «холодный батик». Роспись палантина (платка).

Тема 4.3 Фактура. Создание аксессуара. (8 ак. часов) Техника безопасности при работе с инструментами. Создание образцов с различной фактурой поверхности ткани, используя такие приемы как аппликация, декоративная вышивка, синель. Разработка и выполнение аксессуара с использованием полученных образцов.

Раздел 5. Ткачество

Тема 5.1 История ткачества. Заложение основы. (4 ак. часа) История ткачества. Роль гобелена в современном мире. Изучение техники создания гобелена: основные термины, подготовка рамы к работе.

Тема 5.2 Основные приемы ткачества (12 ак. часов) Изучение и выполнение основных переплетений. Создание мини-полотна на подрамнике.

2.4 Календарный учебный график

Приложение 1.

2.5 Условия реализации программы

Для реализации ОП привлекается профессорско-преподавательский состав УрГАХУ, кадровый состав ФДП (**Приложение 2**).

Методическое обеспечение программы

Таблица 3

<i>Формы занятий</i>	<i>Приемы и методы организации образовательной деятельности (в рамках занятия)</i>	<i>Дидактический материал</i>	<i>Техническое оснащение занятий</i>	<i>Формы подведения итогов</i>
Лекция	Объяснение, беседа. Метод иллюстраций, демонстраций, показы модных коллекций,	Планшеты и наглядные пособия по темам ОП, видеофильмы, слайды, презентации	Компьютер, телевизор, программное обеспечение (позволяющее просматривать презентации,	Контрольно-проверочная беседа.

	фильмов по истории костюма.	Учебники по рисунку, живописи, ДПИ, истории моды, швейному производству.	видеоматериалы и слайды различной тематики), множительно-копировальная техника, доска.	
Практическое занятие	Демонстрация практических приемов работы, выполнение графических упражнений, творческая работа обучающихся.	Наглядные пособия по темам ОП, фонд работ обучающихся ФДП (эскизы, коллекции, образцы тканей, фактур и др.)	Парты, стулья, художественно-графические материалы и инструменты, швейные материалы и инструменты, ткань для макетов, рамы для батика и гобеленов, швейные машины, утюги, гладильные доски, пряжа.	Открытое обсуждение работ обучающихся, дефиле.

2.6 Формы аттестации

Форма аттестации по ОП включает в себя промежуточный контроль успеваемости и итоговый просмотр работ обучающегося, выполненных на занятиях в течение учебного года.

После полного освоения программы обучающимся проводится просмотр работ, выполненных в течение учебного года, из которых формируется итоговый отчет об успеваемости обучающегося.

2.7 Список литературы

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – Спб.: «Паритет», 2001. – 120 с., ил.
2. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии - М.: Изд-во «Ниола - Пресс», 2010. – 236 с.: ил.
3. Гир. А. Большая книга. Лучшие узоры и декоративные мотивы/ Алан Д. Гир, Барри Л. Фристоун; пер. с англ. Е.В. Негура – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 509. с.: ил.
4. Голубева О.Л. Основы композиции – М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. – 142с.: ил.
5. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный костюм – М.: Культура и традиции, 2003.
6. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма: учеб. пособие – М.:Издательский центр «Академия», 2003. – 432с.

7. Калинина Т.В. Развитие художественного восприятия ребёнка на основе приобщения к изобразительному искусству : учеб. пособие – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2008. – 148 с.
8. Коллаж: шаг за шагом/ Пер. с англ. – М. АСТ: Астрель, 2006. – 112 с.: ил. – (Мастер-класс)
9. Куваева О.Ю. Моделирование одежды методом муляжа: техника макетирования – Екатеринбург, 2012. – 72с.
10. Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для вузов – М.: Ин-т. индустр. моды, 2001. – 192 с.: ил.
11. Михайлова Л.В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям) : учеб. изд./ Л.В.
12. Паранюшкин Р.В. Композиция – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 79с.: ил.
13. Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы – М.: Просвещение, 2009. – 176 с.
14. Полный курс рисования/ пер. с англ. И.С. Бродычевой – М.: АСТ: Астрель, 2008. - 256с.: ил.
15. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и costume – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 480с.г
16. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды – пер. с англ. О.Ю. Змеевой – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 144с.: ил.