

Администрация Петрозаводского городского округа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец»
(МОУ «Петровский Дворец»)

ОДОБРЕНО
Методическим советом
Протокол № 1 от «24» августа 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Петровский Дворец»
М.М. Карасева
Приказ № 40.1-01 о/д от «30» августа 2022 г.

Рабочая программа

«Костюмографика»

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности

Возраст обучающихся: 10-17 лет
Срок освоения программы: 1 год

Разработчик:
Киприянова Наталья Александровна,
педагог дополнительного
образования

Петрозаводск
2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Костюмографика» имеет художественную направленность.

Уровень освоения программы - стартовый.

В результате освоения программы обучающиеся приобретут первоначальные знания в области графики костюма, познакомятся с основами проектной деятельности. Обучающиеся получают представление о том, как правильно, логично, выразительно и уместно создавать костюмографические произведения; использовать традиционные графические технологии для передачи образа костюма; применять специализированные знания в области декоративного искусства. Освоят умения для создания эскизов и фор-эскизов коллекций костюма декоративно-стилизованного характера.

Актуальность программы. В настоящее время мир диктует свои правила, которым необходимо соответствовать. Дизайнер должен владеть способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных изделий, а также уметь эти изделия представить графически, чтобы быть конкурентоспособным в мире моды. Данная программа даёт возможность развивать изобразительную грамотность, сделать ребёнка более успешным в создании своей модной коллекции, развивать мотивацию к познанию и творчеству. Полученные на занятиях навыки станут необходимой основой для последующего изучения компьютерного проектирования в дизайне, если ребёнок захочет освоить программы векторной графики. При создании новых образов редактор векторной графики используется для следующих целей: рисования, редактирования, работы с контуром и заливкой, стилизации творческого источника путем трансформации формы. Это инструмент, который упрощает работу художника-стилиста. Но работу традиционными методами и инструментами никто не отменял. Программа дополнительного образования «Костюмографика» направлена на создание условий для развития ребенка и обеспечение его эмоционального благополучия.

Новизна программы. Программа «Костюмографика» является частью программы студии моды и пластики «Подиум» МОУ «Петровский Дворец»; развивает необходимые компетенции для выполнения самостоятельной работы по созданию проектов моделей одежды. Обучающиеся практикуются в передаче движения и образов людей, учатся подбирать необходимые материалы для изображения аксессуаров и текстур тканей. На занятиях обучающиеся делают одиночные и групповые зарисовки, учатся подбирать материалы для разных видов иллюстраций, стилизуют модные образы, подбирают гармоничные сочетания цветов. Таким образом, повышается уровень мастерства обучающихся в области графики.

Педагогическая целесообразность программы.

Программа призвана расширить культурное пространство для самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для профессиональной ориентации, развития личностных качеств, становлению его как субъекта собственной жизни.

Адресат программы.

Программа предназначена для детей в возрасте от 10 до 17 лет. На обучение принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к изобразительной деятельности без специального отбора.

Объем и срок освоения программы.

Срок освоения программы - 1 год.

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы - 68 часов;

Занятия проводятся:

1 раз в неделю - 2 часа;

Занятия проводятся по 45 мин, перерыв 10 минут.

Форма обучения: очная

Особенности организации образовательного процесса.

Состав групп может быть разновозрастным.

В программе предусмотрено использование форм дистанционного обучения на платформе ZOOM.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы – формирование индивидуального стиля костюмографического языка, приобретение практических навыков создания костюмографических объектов.

Задачи программы

обучающие (предметные) – развитие познавательного интереса к графическому конструированию костюма как к одной из важнейших и наиболее обширной области декоративного искусства.

развивающие (метапредметные) - развитие мотивации к рисованию, потребности в саморазвитии, самостоятельности, аккуратности.

воспитательные (личностные) - социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		всего	теория	практика	
1.	Техника безопасности при работе с художественными материалами и инструментами. Знакомство с работами художников-дизайнеров моделей одежды.	2	1	1	Входной контроль.
2.	Рисунок и художественная графика.	8	1	7	Педагогическое наблюдение
3.	Основы проектной графики.	2	1	1	Педагогическое наблюдение
4.	Закономерности и принципы формообразования. (Форма. Удобство. Эргономика. Бионика.)	2	1	1	Педагогическое наблюдение
5.	Стиль, стилизация в декоративной композиции. Технологические	2	1	1	Педагогическое наблюдение

	приёмы творчества (дизайн-методы).				
6.	Обзор технических приёмов работы с графическими материалами и инструментами.	26	1	25	Педагогическое наблюдение
7.	Цвет в декоративной композиции.	18	1	17	Педагогическое наблюдение
8.	Психофизиологическое воздействие цвета на человека.	6	1	5	Педагогическое наблюдение
	Оформление выставки работ	2	-	2	Итоговая выставка работ
	Всего:	68	8	60	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Костюмографика»

Тема 1.

Введение. Техника безопасности при работе с художественными материалами и инструментами (клей, краски, канцелярский нож, циркуль, ножницы.) Знакомство с работами художников-дизайнеров моделей одежды.

Теория: Правила техники безопасности. Основы дизайнерского искусства.

Коротко об истории костюма в нашей стране.

Примеры дизайнерских проектов.

Практика: (Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся при поступлении в объединение) Разговор о выполнении домашнего задания-задумки коллекции одежды. Что сделано? На какой стадии? Что хотели передать? Какой образ создать? Для кого предназначена коллекция? Какое название-девиз коллекции. Перечислить на бумаге слова, которые определяют коллекцию (название коллекции, ассоциации, цвет, эмоции.) Берём карандаш и рисуем линиями силуэты, характеризующие коллекцию. Выбираем источник вдохновения для создания образа костюма (птица, цветок, растение и т. д)

Тема 2. Рисунок и художественная графика.

Теория: Начальные сведения о рисунке и графике. Графические материалы, принадлежности и требования к ним.

Средства художественной выразительности: точка, линия, пятно.

Графические материалы и принадлежности к ним.

Композиция в рисунке.

Пропорции фигуры человека (понятие о соотношениях частей тела.)

Практика: Выполнение набросков фигуры человека в одежде с натуры, деревянной модели и по представлению.

Тема3: Основы проектной графики

Теория: Художественный образ.

Последовательность работы над графической частью проекта (модной коллекции).

Практика: Выполнение эскизов моделей одежды по замыслу обучающегося. Рисование складок с передачей объёма. Светотеневая тональная проработка.

Тема 4. Закономерности и принципы формообразования. (Форма. Удобство. Эргономика. Бионика.)

Теория: Бионический метод формообразования. Дать представление о том, как превращать сложный процесс дизайнерского проектирования в увлекательный процесс взаимодействия с природой, находить самые верные и новые креативные решения.

Практика: Преобразование натуралистического этюда растения в угловатую формальную структуру.

Эскизы применения найденного графического решения в эскизе моделей одежды.

Тема 5. Стиль, стилизация в декоративной композиции. Технологические приёмы творчества (дизайн-методы).

Теория: Стили в одежде. Стилль, как узнаваемый почерк художника. Знакомство с видами стилизации. Использование дизайн-методов в создании коллекции одежды

Практика: Применить в костюме. Выполнить эскизы поиска идей.

Тема 6. Обзор технических приёмов работы графическими материалами и инструментами.

Теория: Техники: Трафарет. Коллаж. Сухая кисть, по сырому, смешанная техника и др.

Практика. Получение текстур и фактур разными материалами и инструментами.

Выполнение на различных видах бумаги эскизов костюма и Fashion-иллюстрации различными материалами, разными приёмами и техниками.

Тема 7. Цвет в декоративной композиции..

Теория: Цветовой круг.

Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность цвета. Основные и составные (производные) цвета.

Тёплые и холодные цвета.

Контрастные (комплиментарные) или дополнительные цвета.

Контраст. Нюанс. Тожество. Принципы построения декоративной монокомпозиции.

Схемы построения гармоничных сочетаний цветов с помощью цветового круга .

Практика: Выполнение упражнений акварелью.

1-Шкала ахроматического цвета

2-Лессировка. Получение составных цветов путём наложения одного цвета на другой.

3-Переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному.

4-Переход одного цвета в другой.

Упражнения на выполнение декоративных колористических монокомпозиций :

В насыщенном колорите и нейтральной гамме

В разбеленном колорите и холодной гамме

В зачерненном колорите и теплой гамме

В ахроматическом колорите

Тема 8. Психологическое воздействие цвета на человека.

Теория: Символика цвета.

Как с помощью цвета выразить смысл.

Практика: Упражнения на подбор цветовых сочетаний «Зима. Весна. Лето. Осень»

Упражнение на подбор цветовых сочетаний «Цвет человеческих эмоций»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные – обучающиеся научатся аккуратности и внимательности, научатся проявлять инициативу при разработке эскизов моделей одежды.

Метапредметные - обучающиеся по итогам освоения программы:

- Получат представление о пропорциях фигуры человека, особенностях рисования человека с натуры и по представлению в одежде и моделях одежды с использованием пропорциональных схем.
- Получат опыт планирования в процессе выполнения работы над созданием коллекции моделей одежды.
- Научатся реализовывать свои идеи, опираясь на законы, правила, приёмы и средства художественной выразительности декоративной композиции.
- Разовьют графические способности, применимые к декоративной композиции. Эскизы моделей одежды представляют собой декоративную композицию.

Предметные - в процессе занятий по программе обучающиеся

- освоят основные понятия и термины: рисунок, графика, линия, штрих, пятно, форма, лессировка, светотень, силуэт, художественный образ, стиль, статика, динамика, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, подобие, сходство, модель, семейство, гарнитур, комплект, ансамбль.
- выполнят наброски фигуры человека в реалистичной манере и декоративно.
- ознакомятся с приемами и техниками эскизирования костюма: цветными карандашами, маркерами, фломастерами, гелевой ручкой, тушью, акварелью приёмом лессировки, пастозно гуашью, методом «сухая кисть», методом «по сырому», приёмом «гризайль», в технике аэрографии (набрызг), приёмом набивки по трафарету, методом монотипия, методом «граттаж», витражным приёмом, «оверлеппингом», техникой коллаж, фотомонтаж.
- научатся создавать эскизы и фор-эскизы костюма в тонально-пятновом решении и линейно-пластическом решении, подбирать гармоничные сочетания цветов и применять 2-3 цвета в графическом решении фигуры в костюме.
- научатся использовать различные инструменты и материалы для создания эскизов моделей одежды
- изучат принцип рисования конструктивных и конструктивно-декоративных линий в костюме: сборка, оборка, складка, драпировка, вытачка.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Кол-во недель	Кол-во часов	Режим занятий
1 год обучения	15.09.2022	31.05.2023	34 недели	68 ч	2 ч * 1 раз/нед

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация программы требует наличия учебного кабинета, оборудованного столами, стульями (в количестве 15 штук);

Рабочее место педагога: ПК, проектор, экран.

Инструменты и материалы:

- Ножницы, графитовые карандаши, ластики, клячки, цветные карандаши, гелевые ручки, фломастеры, кисти, тушь, перья, маркеры, линейки, клей, акварель, гуашь.
- Альбомная бумага, цветная бумага, бумага фактурная, бумага крафт, тонированная бумага для техники «граттаж», старые журналы для коллажной техники, картон, лоскутки ткани.
- Литература по различным техникам декоративно – прикладного творчества, журналы мод разных лет.
- Ёмкости для воды.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения в дополнительном образовании

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления детей и молодежи».
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Устав МОУ «Петровский Дворец», утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.12.2018 № 3837
6. Локальные акты МОУ «Петровский Дворец».

Учебная литература

Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика учебник / С.Е. Беляева, Е.А. Розанова. - М.: ACADEMIA, 2017

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования / С.Е. Беляева. - М.: ACADEMIA, 2017

Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. учебное пособие / Л.П. Ермолаева. - М.: Издательство Гном и Д, 2017

Интернет-источники

1. Табулло М. Б. КОСТЮМОГРАФИКА (СИЛЛАБУС): методические указания [Электронный ресурс] / М. Б Табулло. - Бишкек: КРСУ, 2015. - 56 с. – Режим доступа: <http://www.lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/6751.pdf>
2. Проектирование костюма [Электронный ресурс], 2017. – Режим доступа: https://studref.com/638015/kulturologiya/proektirovanie_kostyuma
3. Графические приёмы в дизайне костюма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studref.com/638075/kulturologiya/graficheskie_priemy_dizayne_kostyuma
4. Графическое изображение формы костюма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mydocx.ru/2-110362.html>
5. Девиз как источник творчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mydocx.ru/2-110361.html>
6. <https://mydocx.ru/2-110361.html>
7. Шамшина Л.М. Методическая разработка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bookree.org/reader?file=633154&pg=79>

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Входной контроль проводится в начале обучения. С обучающимися проводится беседа с целью выявления уровня знаний о возможностях работы.

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей. Формы: педагогическое наблюдение; выполнение практических заданий педагога.

Текущий контроль проводится через выполнение практических заданий.

уровень	критерии
опорный уровень	Выполнение эскизов костюма с помощью педагога.
средний уровень	Выполнение эскизов костюма самостоятельно.
высокий уровень	Выполнение эскизов костюма самостоятельно. Смелые решения, предложенные обучающимся, отражают креативный подход к костюму, его новому образному прочтению и назначению. Коллекция создана в соответствии с последними направлениями в моде. Стремление к удобству и функциональности.

Итоговый контроль проводится через *организацию выставки творческих работ-эскизов и фор-эскизов коллекции одежды, выполненных обучающимися в собственном стиле.*

Результаты итогового контроля отражают высокий, средний, опорный уровень освоения программы.

По итогам обучения обучающийся получает сертификат.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы организации учебного процесса: наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; проектный и др.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая.

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, творческая мастерская.

Алгоритм проведения занятий, этапы занятия:

- организационный;
- вводный инструктаж;
- погружение в тему, актуализация знаний;
- постановка проблемы;
- практическая часть;
- заключительная часть, подведение итогов, рефлексия.

Основная и дополнительная форма занятий. Основная форма – учебное занятие. Дополнительная форма занятий – выставка.

Используемые педагогические технологии: творческо-продуктивные, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности и самообразованию.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, мотивация

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ темы	Тема занятия	Количество часов
	1. Введение.	
1.1	Введение. Техника безопасности при работе с художественными материалами и инструментами (клей, краски, канцелярский нож, циркуль, ножницы.) Знакомство с работами художников-дизайнеров моделей одежды.	2
	2. Рисунок и художественная графика.	
2.1	Выполнение набросков фигуры человека в одежде с натуры, деревянной модели и по представлению в различных ракурсах	2
2.2	Выполнение набросков фигуры человека в одежде с натуры, деревянной модели и по представлению в различных ракурсах	2
2.3	Изображение конечностей в эскизах моделей одежды.	2
2.4.	Драпировки, складки. Передача формы и объёма. Зарисовки драпировок на фигуре человека Силуэт фигуры.	2
	3. Основы Проектной графики	
3.1	Эскизный поиск. Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Форэскиз (линейно пластическое решение вариантов одежды, линейное и тонально-пятновое решение вариантов одежды. Выбор для форэскиза графического решения, материалов и техники исполнения. Поиск авторского стиля. Отработка на дальнейших занятиях параллельно с упражнениями художественного эскиза в своём стиле авторской коллекции одежды. Эскизный поиск. Работа над эскизом коллекции моделей одежды.	2
	4. Закономерности и принципы формообразования. (Форма. Удобство. Эргономика. Бионика.)	
4.1	Работа над эскизом коллекции моделей одежды, применяем принципы формообразования, графическое решение.	2
	5.Стиль, стилизация в декоративной композиции. Технологические приёмы творчества (дизайн-методы).	
5.1	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем дизайн-методы.	2
	6. Обзор технических приёмов работы графическими материалами и инструментами.	
6.1	Получение текстур и фактур различными материалами и инструментами.	2
6.2	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем маркеры.	2
6.3	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем гелевые ручки.	2

6.4	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем тушь, кисть и перо.	2
6.5	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем цветные карандаши.	2
6.6	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Применяем акварель, метод лессировки..	2
6.7	Работа над эскизом коллекции моделей одежды, работаем гуашью, пастозно. На бумаге «крафт».	2
6.8	Работа над эскизом коллекции моделей одежды, гуашью, методом «сухая кисть».	2
6.9	Работа над эскизом коллекции моделей одежды. Метод «по сырому».	2
6.10	Работа над эскизом коллекции моделей одежды в технике набивки по трафарету (гуашь, акрил).	2
6.11.	Работа над эскизом коллекции моделей одежды методом монотипия.	2
6.12.	Работа над эскизом коллекции моделей одежды методом «граттаж»,	2
6.13	Работа над эскизом коллекции моделей одежды в коллажной технике.	2
	7. Цвет в декоративной композиции.	
7.1.	Цветовой круг. Хроматические и ахроматические цвета. Работа над эскизом коллекции моделей одежды методом «оверлеппинга» с использованием палитры ахроматических цветов.	2
7.2	Работа над эскизом коллекции моделей одежды, витражным приёмом. Используем палитру ахроматических цветов, выбираем светлотный диапазон в соответствии с творческой задачей.	2
7.3	Выполнить абстрактную композицию «Ахроматические цвета» - «Хроматические цвета.»	2
7.4	Теплые и холодные цвета. Создание эскиза одежды в тёплой цветовой гамме. Выполнить абстрактную композицию «Теплые цвета» «Холодные цвета»	2
7.5	Упражнения на выполнение абстрактных колористических монокомпозиций: В насыщенном колорите и нейтральной гамме В разбеленном колорите и холодной гамме В зачерненном колорите и теплой гамме В ахроматическом колорите	2
7.6	Монохромия. Создать абстрактную композицию. Выбрать цвет. Создать эскиз комплекта одежды в одном цвете.	2
7.7	Контрастные (комплиментарные) или дополнительные цвета.	2
7.8	Гармония в цвете родственных и родственно-контрастных цветов.	2
7.9	Контраст. Нюанс. Тожество Выявление композиционного центра с помощью цветового тона, насыщенности и светлоты.	2

	8. Психофизиологическое воздействие цвета на человека. Символика цвета. Цветовые ассоциации.	
8.1	Упражнение на подбор цветовых сочетаний «Цвет человеческих эмоций» (грусть, гнев, радость, покой.)	2
8.2	Упражнение: Составление таблицы «Мои Цветовые предпочтения» (Любимые цвета. Нелюбимые цвета. Любимые светлоты. Любимые контрасты. Любимые уровни насыщенности. Любимые сочетания цветов»	2
8.3	Упражнение на подбор цветовых сочетаний «Зима. Весна. Лето. Осень»	2
	Итоговый контроль. Оформление выставки работ	2
	Итого	68 часов