

Образовательная программа «Подиум» педагог Исаева Евгения Александровна

Программа «Подиум» является авторской художественной направленности. Является Лауреатом X Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей.

Данная программа существенно отличается от школьной программы – применение нестандартных решений, нетрадиционных материалов, новейших технологий позволяет детям мыслить абстрактно, воплощая свои идеи и фантазии в реальность, в авторские работы. Разрабатывая авторские коллекции одежды в эскизном варианте, дети не задумываются о сложности конструктивного решения ансамбля, т.к. применение нетрадиционных материалов позволяет варьировать различными конструктивными и технологическими методами и приемами создания образа в целом. Такая работа позволяет почувствовать себя настоящим дизайнером костюма и окунуться в сущность профессии художника-модельера-конструктора.

Цель программы - формирование и развитие креативных способностей детей через изучение основ дизайна, моделирования и художественного проектирования одежды посредством нетрадиционных методов и технологий, а также создание условий для осознанного выбора профессии.

Задачи программы.

Познавательная:

- познакомить с историческими эпохами развития моды и костюма, с особенностями национального костюма России и Якутии.

Развивающая:

- развить у обучающихся креативные способности, фантазию, изобретательность, абстрактное мышление, кругозор;

Обучающая:

- научить свободно, ориентироваться в стилевых направлениях моды, создавать авторский стиль «эklekтика»;

- научить методам и приемам нестандартного конструирования одежды (работа с манекенами, шаблонами-лекалами, градация типовых лекал, применение системы кроя «Дриттель» и т.д.);

- научить основам закономерностей композиции костюма (форма, силуэт, пропорции, ритм, симметрия, асимметрия и т.д.) через разработку и создание авторской коллекции одежды в масштабе 1:4;

- научить технологии моделирования авторских коллекций одежды из текстиля и нетрадиционных материалов (бумаги, нетканого полотна, сетки и т.д.);

- научить трансформировать любой образ посредством ассоциаций, образа-картинки и символики в авторский ансамбль одежды;

- научить основам сценической постановки номера для подиумного показа авторских коллекций одежды;

- научить технологии создания авторского текстиля различными методами и приемами (батик на ткани с применением компьютерных технологий, абстрактной вышивки, вышивки бисером и т.д.);

- научить технологии изготовления «текстильных кукол» – русских и зарубежных;

- научить поэтапной разработки и создания детского журнала моды «Дизайн детства» (распределение ролей, отвечающих за определенный раздел журнала).

Воспитательная:

- воспитание у детей чувства патриотизма и гражданственности через историю русского и якутского костюма, разработку и создание авторской коллекции одежды «Россия», «Мы – Дети Победы» и т.д.;

- формирование активной жизненной позиции через творчество.

Направленность программы – художественно-эстетическая. Программа рассчитана на 3 года обучения.

1 год обучения - «Юный портняжка» (9 – 11 лет), 144 часа;

2 год обучения – «Модельер будущего» (12-14 лет), 216 часов;

3 год обучения – «Кутюрье» (15-18 лет), 216 часов.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 9 – 18 лет. Наполняемость групп составляет 8-10 человек. Условия набора детей включают в себя: желание детей, заявление родителей (лиц их заменяющих).

Форма обучения – групповая, индивидуальная.

Предполагаемые результаты

В результате освоения образовательной программы воспитанники студии театр моды «Подиум» приобретают следующие знания и умения.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Знать:

Назначение инструментов и приспособлений, организацию рабочего места, технику безопасности при работе с оборудованием и инструментами, с утюжильным оборудованием.

Понятие, сущность и виды ручных стежков и строчек, классификацию ручных стежков.

Историю производства тканей, классификацию тканей и свойства тканей.

Устройство швейной машины с ручным приводом.

Пропорции фигуры человека в рисунке. Виды пропорций.

Историю возникновения одежды, классификацию современной одежды, дизайн одежды.

Историю и особенности кроя, орнаментов, цветовой гаммы народного костюма России и Якутии. Классификацию народного костюма по сословию, по месту проживания, по половому признаку и т.д.

Историю возникновения текстильной куклы на Руси, в Якутии классификацию по смысловому значению (обрядовые, игровые, обереговые).

Историю возникновения и особенности куклы Тильда и педагогической Вальдорфской куклы, технологию изготовления текстильной куклы.

Историю костюма на куклах, историческое развитие моды первобытного человека, особенности развития исторических костюмов различных эпох, начиная с Древней Греции и заканчивая эпохой Возрождения. Технологию изготовления исторического костюма.

Уметь:

Организовывать свое рабочее место, работать с инструментом и приспособлениями.

Выполнять ручные операции при изготовлении дизайнерских работ.

Заправлять швейную машинку с ручным приводом и работать на ней,

Разбираться в составе и свойствах, определять фактуру ткани.

Разрабатывать и создавать авторский текстиль различными методами с применением ручных и машинных строчек.

Схематически строить фигуру человека по вертикальным и горизонтальным линиям, применяя шаблоны. Разрабатывать модельный ряд одежды для куклы в эскизном варианте.

Разрабатывать и создавать авторскую фурнитуру, различными методами для музея студии театр моды «Подиум».

Разрабатывать мини - исследовательские работы.

Трансформировать народный костюм в стилизованный современный ансамбль в эскизном варианте.

Работать с манекеном, разрабатывать и создавать коллекцию одежды на основе трансформации народного костюма в масштабе 1:4 по лекалам-шаблонам.

Работать с мастер-классом по созданию текстильной куклы, изготавливать текстильную куклу, применяя лекала-шаблоны.

Ориентироваться в исторических эпохах, поэтапно изготавливать исторический костюм на куклу по шаблонам-лекалам. Проводить примерку изделия.

Разрабатывать и презентовать мини-творческие проекты, исследовательские работы.

Демонстрировать и коллективно анализировать результат работы.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знать:

Правила безопасности при работе с оверлогом.

Классификацию и технологическое применение машинных швов.

Технологию изготовления авторского текстиля нетрадиционными методами (выкладывание узоров, орнаментов из тончайшей проволоки и т.д.). Знакомство с батиком.

Основы индустрии моды, современных направлений, ориентироваться в творчестве знаменитых модельерах мира («Pret-a-Porter» и «Высокая мода»).

Понимать сущность определений «элементы композиции костюма» и «средства композиции».

Зрительные иллюзии в костюме (контраста, линий, цвета, заполненного пространства и т.д.).

Углубленную историю костюма разных эпох. Особенности женского и мужского костюма, нижней и верхней одежды, дополнений к костюму и т.д.

Основные стилевые направления в современной моде (классический, спортивный, фольклорный и т.д.).

Основы демонстрации одежды на подиуме.

Уметь:

Заправлять и управлять специальной машиной – оверлог. Работать на ней, обметывать срезы края ткани, узлов изделия.

Выполнять влажно-тепловые операции со «сложными» тканями (с напыление, пайетками, бисером и т.д.).

Изготавливать дизайнерские работы с применением различных машинных швов.

Изготавливать авторский текстиль, применяя нетрадиционные материалы декорирования (фурнитура, металлические узоры и т.д.).

Разрабатывать авторские коллекции одежды в эскизном варианте, соблюдая стилевое направление, средства и элементы композиции. Разрабатывать авторские коллекции одежды на основе ассоциативного образа, образа-картинки и символического образа.

Разрабатывать и изготавливать коллекцию одежды «Супер – мини!» в масштабе 1:4, текстильные полуобъемные панно с соблюдением правил композиции костюма.

Разрабатывать и изготавливать авторскую коллекцию накладных карманов, используя иллюзии, разрабатывать и презентовать творческий проект «Иллюзии вокруг нас».

Изготавливать

мужской и женский костюм любой исторической эпохи, соблюдая технологические правила и приемы изготовления изделий.

Разрабатывать и создавать авторскую коллекцию одежды «Мой стиль» из нетканого полотна с применением стилевых направлений на собственную фигуру.

Работать с предложенными лекалами, моделировать и проектировать на данной основе новый образ.

Демонстрировать и самостоятельно анализировать результат своей работы.

Ориентироваться в основах демонстрации одежды на подиуме.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знать:

Технологию создания авторского текстиля с применением сложных приемов и методов (батик методом компьютерной графики, абстрактная вышивка и т.д.).

Технологию филейного вязания, вязания на «вилке».

Основы и этапы разработки авторского журнала моды «Дизайн детства».

Основы конструирования одежды традиционными и нетрадиционными методами (муляжный, расчетно-графический и т.д.) на собственную фигуру. Размерные признаки фигуры человека (исходные данные).

Основы моделирования и проектирования одежды.

Основы технологии изготовления одежды, как самостоятельных деталей одежды, так и изделия в целом. Технологию разработки авторских коллекций одежды на собственную фигуру из нетрадиционных материалов.

Способы работы с нетрадиционными материалами (нетканое, полотно, бумага, фурнитура, проволока и т.д.).

Уметь:

Создавать авторские коллекции одежды с применением техники росписи по шелку, росписи пятна, свободной росписи, батика методом компьютерной графики.

Разрабатывать и создавать дизайнерские работы – авторский текстиль методом абстрактной вышивки для музея студии театр моды «Подиум».

Изготавливать кружево своими руками - презентовать творческий проект «Старинное кружево 2012».

Разрабатывать *редакционный портфель детского журнала моды «Дизайн детства», определять тематику журнала, ставить цель. Устанавливать обратную связь с читателем. Создавать и разрабатывать выпуски детского журнала моды «Дизайн детства» с соответствием выбранной тематики. Эстетически оформлять журнал.*

Правильно замерять фигуру человека и записывать исходные данные.

Ориентироваться в конструктивных методах, сравнивать, анализировать, вычленять важное, применять данные методы на практике.

Использовать нетрадиционные методы конструирования в разработке авторских коллекций одежды: муляжный, систему кроя «Дриттель», клеточный метод с применением сантиметровой ленты и мерного шнура.

Рассчитывать и строить основу конструкции чертежа поясной и плечевой одежды (традиционным способом) на миллиметровой бумаге, пользоваться различными приемами моделирования. Строить конструкции чертежа в масштабе 1:3 и на собственную фигуру. Изготавливать собственные лекала.

Давать мастер-класс «Воротники и манжеты от кутюр» - моделирование фигурных воротников и манжет.

Разрабатывать авторские коллекции одежды, используя нетрадиционные материалы и безлекальный метод кроя.

Разрабатывать театрализованные постановки демонстрации авторских коллекций одежды, презентовать и анализировать показы авторских коллекций одежды.

Составлять бизнес-план для создания собственного ателье. Общаться с потенциальным заказчиком и принимать заказы.