

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КАПРИЗ ПЛЮС»
(дефиле, декоративно-прикладное творчество)**

Возраст обучающихся – 13-16 лет
Срок реализации программы – 2 года

Автор: **ВОЛКОВА** Наталья Ивановна
МАОУ ДОД «Дом детского творчества», МО Староминский р-н,
Краснодарский край

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа «Каприз плюс» относится к художественно-эстетическому направлению. Она предназначена для воспитанников, прошедших обучение по образовательной программе театра моды «Каприз». Автором внесены модификации в существующие типовые программы по декоративно-прикладному искусству системы дополнительного образования детей: «Сборник авторских программ дополнительного образования детей», составитель А.Г. Лазарева, г. Москва, «Программа объединения «Сударушка», составитель Т. Вербих. Слово «мода» происходит от латинского «modus» – мера, правило, предписание, способ, образ. В словаре В. И. Даля мода определяется как «ходячий обычай; временная, изменчивая прихоть в обществе, в покрое одежды и в нарядах». В русский язык слово «мода» пришло в XVII веке и распространилось в XVIII веке. В эпоху Петра I оно обозначало «образец», «манер».

Мода – изменчивая, капризная, необузданная, динамичная, воплощение наших грёз и мечтаний. Мало обладать внешностью и фигурой модели, нужно также держать осанку и показать одежду так, чтобы она выглядела «объёмно» и зритель понял её идею и назначение. Здесь большую роль уже играет внутренняя красота модели, её артистизм, владение искусством мимики и жеста. Поэтому мода и театр – понятия близкие и очень гармоничные, так как они приобщают нас к миру искусства: искусства игры, поэзии, сотворение костюма. Именно театр даёт возможность проявить себя неординарным личностям. Демонстрировать одежду могут не только стандартные и миниатюрные модели, но и обладающие творческими способностями и владеющие актёрским мастерством.

Создание коллекций – превосходный способ самовыражения, испытания своих творческих способностей. Это увлекательное занятие, которое приносит большое удовлетворение от полученных результатов.

Модифицированная образовательная программа «Каприз плюс» призвана подготовить воспитанников к самостоятельной трудовой деятельности, профессиональному самоопределению и последующему овладению различными профессиями, эстетическому отношению к окружающему, чувству коллективизма и ответственности. Занимаясь по программе «Каприз плюс», воспитанники углубляют и расширяют свои знания в технологии пошива, конструирования и моделирования одеж-

ды. Задачи программы направлены на развитие у воспитанников творчества, то есть на развитие деятельности, в результате которой подросток создаёт новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для воплощения.

Программа «Каприз плюс» построена на принципах доступности, наглядности, системности. Межпредметная связь прослеживается в разделе «Мой стиль», в котором, изучая виды форм, силуэтов, конструкции, цвета, необходимо применить знания в области геометрии, черчения, рисования. В разделе «Художественный труд» нужны знания по химии, анатомии человека и этнографии.

Ребёнок развивается как личность, учится чувствовать прекрасное, формирует высокий эстетический вкус и культуру общения.

Актуальность программы заключается в том, что профессии модельера, швеи, дизайнера востребованы в наше время. Портной XXI века должен соответствовать званию «Мастер», то есть должен уметь не только кроить и шить, но и достойно оформить своё изделие. Освоение данной программы «Каприз плюс» даёт воспитанникам основы профессии прямо «в руки», учит осознавать своё «я» в социуме, возможность самореализоваться, оптимально развивать свой творческий потенциал в волшебном мире декоративно-прикладного искусства.

Новизной программы является то, что, параллельно с обучением крою и шитью, воспитанники осваивают различные виды рукоделия, что даёт детям возможность приобрести положительный опыт и использовать его для профессиональной деятельности

Программа Т.М. «Каприз плюс» имеет художественно-эстетическую направленность и гибкую структуру. Каждая тема программы включает вариативность содержания в зависимости от направления моды и новых технологий обработки швейных материалов, от требований современных педагогических технологий. Такая структура программы позволяет оперативно приспосабливать её ко времени проведения различных конкурсов, праздников, мероприятий.

Такую возможность представляют занятия в детском творческом объединении единомышленников, объединяющие сразу несколько видов деятельности: конструирование, моделирование, рисование, технологии пошива одежды, демонстрацию одежды, декоративно-прикладное искусство, актерское мастерство и многое другое.

Формирование у детей основ целостной эстетической культуры невозможно без развития исторической памяти. Огромная роль в этом принадлежит декоративному народному искусству, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народами формы эстетического отношения к миру. Искусство – великая

память народа. Всё, что нам оставили наши предки, должно войти в нашу жизнь, стать частью нас самих. Народное искусство – хранитель мудрости, которое впитала в себя опыт тысячелетий. Из поколения в поколение в нём передаются не просто приёмы ремесла, а мировоззрение народов, их духовная культура. Соприкасаясь с произведениями народного искусства, дети становятся чище, благороднее, постигают науку добра.

Эффективность работы коллектива по программе во многом зависит от положительного морально-психологического климата в группах. Поэтому программа «Каприз плюс» призвана способствовать воспитанию в детях доброжелательности, отзывчивости, трудолюбия в едином, сплочённом коллективе единомышленников. В программе уделено внимание совместному труду и общению детей и родителей.

Комплексный характер программы включает шитьё, рукоделие, хореографию, стилистику, подиум, парикмахерское искусство, макияж.

Поэтому работа в студии имеет следующие направления деятельности:

1. Инструктаж по ТБ.
2. Различные виды рукоделия.
3. Художественное оформление изделий.
4. Кубанские обычаи и традиции.
5. Основы визажа и парикмахерского искусства.
6. Дефиле и хореография.
7. Экскурсии.
8. Концерты.

Близость к игровой деятельности – одна из самых интересных черт моды. Используемый на занятиях в театре моды «Каприз плюс» игровой компонент отличается поисковым характером и даже связан с праздничным мироощущением. Ценность игры при создании моды объясняет широкое распространение ее эстетического толкования.

Можно выделить следующие функции моды:

1. Функция социализации – одно из средств приобщения индивида к социальному и культурному опыту. Участие в моде связано с усвоением определенных социальных норм и ценностей. Благодаря моде это участие выступает в значительной мере в игровой и демонстративной формах, что облегчает процесс социальной адаптации.

2. Коммуникативная функция – все знаковые системы. Функционирующие в обществе, служат средством коммуникации между людьми; мода – одна из таких систем. Скажем так, хотим мы того или нет, мы все равно обращаем внимание на то, как человек одет, более того, на основании этого мы делаем определенные выводы о внутреннем мире человека. Иными словами одежда несет информацию о своем носителе.

3. Функция психофизиологической разрядки – монотонность повседневной жизни (для подростка это ежедневные занятия в школе, необходимость выполнения домашних заданий, кратковременное нахождение на воздухе и др.) приводит к упадку настроения. Мода, бесспорно, поднимает настроение.

4. Инновационная функция – мода несёт в себе новизну и распространяется на самые различные сферы социально-экономической и культурной жизни, влияет на обновление промышленной продукции, технологии и стиля.

5. Для театра моды важнейшей является **воспитательная функция** моды. Развитие в детях стремления «нарядиться» правильно, в меру и к месту в каждой конкретной ситуации, является важной составляющей нашей комплексной образовательной программы.

Хореография – основной предмет, позволяющий уделять особое внимание положению корпуса, плеч, рук, головы, осанке во время исполнения движений. Занятия хореографии вырабатывают устойчивость и гибкость, в результате систематической тренировки фигура приобретает подтянутость. Большое внимание уделяется подбору музыкального сопровождения. Музыка помогает детям не только ритмично двигаться, но и передавать настроение, создавать образ.

Дефиле (демонстрация одежды на подиуме) учит детей держаться на сцене, двигаться свободно в образе, уметь продемонстрировать свой костюм.

Театр моды как современный жанр сценического искусства – это синтез моды, музыки, эстрады и театра.

Следовательно, помимо возможности получения допрофессионального образования, реализация образовательной программы театра моды «Каприз» позволяет осуществлять социокультурную ориентацию подростков в разнообразном мире культуры.

Особенность программы определяет принцип художественной деятельности как интегрирование различных видов искусства (хореография, живопись, театр, декоративно-прикладное искусство), положенный в основу содержания учебной деятельности театра моды, а также использование элементов театрализации, что позволяет превратить каждый показ в маленький спектакль, в котором есть завязка, развитие событий, кульминация и финал.

На занятиях осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку. Это предотвращает появление брака в изделиях, а также является профилактикой несчастных случаев при работе на швейном оборудовании и с электроприборами.

Цель программы:

Формирование творчески мыслящей личности, обогащенной знанием народных традиций Кубани и умением реализовать на практике свои художественные идеи.

Задачи программы:

1. Совершенствование у детей навыков в области шитья и рукоделия.
2. Углублённое знакомство детей с обычаями и традициями Кубани.
3. Развитие мотивации личности детей к обучению, познанию и творчеству.
4. Содействие профессиональному самоопределению.
5. Углублённая работа по сценическому движению, макияжу, и причёскам.
6. Знакомство с художественными промыслами народов Кубани и России.
7. Воспитание патриота родного края хранителя и носителя национальных традиций.

Срок реализации программы: 2 года.

Возраст детей: 13-16 лет.

Форма занятий: индивидуально-групповая.

Количество детей в группе: 8 человек.

Режим работы: 3 раза в неделю по 2 часа.

Контроль результатов учебного процесса является обязательным компонентом процесса обучения. Программа «Каприз плюс» предполагает три вида контроля:

- текущий (устный опрос, беседы);
- периодический контроль (письменный опрос, практическая работа);
- итоговый контроль – оценка конечного результата пройденного курса комбинированным методом.

Основные критерии оценки:

1. Соответствие выполненного изделия гигиеническим и эстетическим требованиям.
2. Степень самостоятельности выполнения, проявление творчества в работе.
3. Соблюдение технологической последовательности трудовых приёмов.
4. Уровень технической грамотности в применении теоретических знаний.
5. Соблюдение правил техники безопасности и гигиены труда.

Оценка творческих работ складывается из следующих критериев:

1. Самостоятельность в поисках путей самовыражения.

2. Умение мыслить, найти нетрадиционное, неординарное решение проблемы.

3. Умение грамотно применять теоретические знания в творческих работах.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Тема	Количество часов			
		Всего	Теория	Практика	Индивид.
1.	Вводное занятие. Охрана труда	2	2	-	-
2.	Народные традиции и обряды Кубани	20	20	-	-
3.	Художественный труд	46	10	10	26
4.	Школа юных манекенщиц	88	8	60	20
5.	Мероприятия художественно-эстетического характера	10	10	-	-
6.	Выставочная и концертная деятельность	50	-	40	10
ИТОГО		216			

Содержание программы I года обучения

1. Вводное занятие. Охрана труда. – 2 часа.

Знакомство с материально-технической базой и наработками студии в плане коллекций костюмов, знакомство с декоративно-прикладным творчеством. Демонстрация изделий. Ознакомление с программой и режимом работы объединения. Знакомство с правилами по ТБ при работе с ножницами, булавками, иглами, при работе с утюгом и швейной машинкой, санитарно-гигиенические нормы правила поведения на занятиях.

2. Народные традиции и обряды Кубани – 20 часов.

Общие сведения о традициях Кубани. Знакомство с историей художественных народных промыслов Кубани. Народные обряды кубанских

казаков. Атамань – казачья станица. Кубанский народный костюм. Кубанский орнамент.

3. Художественный труд – 46 часов.

Понятие «Коллекция». Приемы изображения эскиза. Стилизованный и художественный эскиз. Основы моделирования и конструирования. Знакомство с работой модельера – конструктора, швеи, топ-модели.

Основы композиции одежды.

Классификация тканей. Использование их в театральном костюме. Оборудование для ручных и утюжительных работ. Электрическая швейная машина.

Средства композиции: фасон, силуэт, пропорции, цвет, структура и фактура ткани.

Прикладное искусство. Виды декоративно-прикладного творчества. Работа с бисером, бусами и блестками. Лоскутная техника.

4. Школа юных манекенщиц – 88 часов.

Дефиле и хореография

Дефиле, или подиумный шаг. Походка. Правильная походка, критерии походки. Техника подиумного шага. Характеристика основного шага. Основной подиумный шаг с уходом в сторону на бедро. Положение головы, плечевого пояса, осанки. Экзерсис у станка.

Азбука визажа и парикмахерского искусства

Уход за кожей лица. Правильное нанесение грима и косметики. Подбор вариантов причёсок.

Создание сценического образа

Культура движения (пластика). Исторические сведения о русском народном костюме и движение в нем. Знакомство с работой манекенщицы. Выработка правильной осанки. Постановка походки. Актерское мастерство.

5. Мероприятия художественно-эстетического характера – 10 часов.

Беседы:

1. Летопись театра моды и МАОУ ДОД «ДДТ» – 2 ч.
2. Встреча с театрами мод северной зоны края. – 2 ч.
3. Конкурс эскизов «Наряд для любимого педагога» – 2 ч.
4. «Кубань-матушка, Краснодар-батюшка» – 2 ч.

5. Путешествие в Староминский музей, знакомство с историей казачества – 2 ч.

6. Выставочная и концертная деятельность – 50 часов.

Участие в районных, зональных и краевых мероприятиях декоративно-прикладного творчества.

Ожидаемые результаты I года обучения

После первого года обучения ребенок должен:

- владеть базовыми навыками построения рисунка;
- знать классификацию и свойства тканей;
- знать историю русского народного костюма и азбуку моды;
- владеть навыками моделирования и конструирования;
- владеть техническими приемами декоративноприкладного творчества;
- соответствовать осанке, пластики движений и походки в русском народном костюме.

II год обучения

Задачи второго года обучения:

- изучение истории казачьего костюма;
- создание тематических эскизов и коллекций;
- обучение техническим приемам декоративного творчества;
- выработка правильной осанки и культуры движений (пластика);
- создание заданного образа;
- изучение истории Староминского района и Кубани.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Тема	Количество часов			
		Всего	Теория	Практика	Индивид.
1.	Вводное занятие. Охрана труда	2	2	-	-
2.	Атамань – музей под открытым небом	14	14	-	-
3.	Художественный труд	60	10	10	40
4.	Школа юных манекенщиц	80	40	20	20
5.	Мероприятия художественно-эстетического характера	10	10	-	-
6.	Выставочная и концертная деятельность	50	-	40	10
ИТОГО		216			

Содержание программы II года обучения

1. Вводное занятие. Охрана труда – 2 часа

Знакомство с программой второго года обучения. Демонстрация коллекций театра моды «Каприз». Правила ТБ при работе с ножницами, иглами, при работе с утюгом и на швейной машине.

2. «Атамань – музей под открытым небом» – 14 часов

Знакомство с казачьим костюмом, обрядами и традициями Кубани, с жилищем станичников. Изучение музея «Атамань», его традиций, обычаев и фестивалей.

3. Художественный труд – 60 часов

Стилизация фигуры. Коллаж с использованием прикладных материалов. Тематические эскизы. Стили в одежде, выбор своего стиля. Выбор стиля для коллекции костюмов.

Шитье и рукоделие. Различные техники декоративно-прикладного творчества.

4. Школа юных манекенщиц – 80 часов

Дефиле и хореография

Основной шаг. Положение корпуса. Положение рук. Опережающий поворот головы. Демонстрация поворотов. Экзерсис у станка. Культура движения и элементы актерского мастерства.

Основы визажа и парикмахерского искусства

Основной уход за кожей лица и волосами. Нанесение тональных средств на кожу лица и их удаление. Различные виды причёсок.

5. Мероприятия художественно-эстетического характера – 10 часов

1. «Староминские узоры» – 2 часа.

2. Емельян Иванович Ус – атаман Староминской – 2 часа.

3. Народный музей станицы Староминской – 2 часа.

4. «Мозаика Атамани» – 2 часа.

5. «Казачий край – Кубань родная» – 2 часа.

6. Выставочная и концертная деятельность – 50 часов

Участие в районных, зональных, краевых выставках, конкурсах, фестивалях.

Ожидаемые результаты второго года обучения:

- владеть базовыми навыками построения эскизов и коллекций;
- знать историю зарубежного и казачьего костюма;
- знать историю Староминского района;
- владеть навыками моделирования и конструирования;
- владеть приемами декоративно-прикладного творчества;
- уметь создать заданный образ с соответствующей осанкой и пластикой.

Методические рекомендации

Уровень подготовки детей при приёме в группу 1-го года обучения определяется кастингом на подиуме, а также собеседованием.

Основание для отчисления – невыполнение заданий, пропуски занятий, плохое поведение.

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться. В план могут вноситься изменения, отражающие новые достижения в области декоративно-прикладного творчества, в области моды и дизайна, социальные запросы учащихся, а также методические рекомендации, базирующиеся на изучении и обобщении передового педагогического опыта.

Принципиально новым для программы является комплексный подход к развитию различных способностей детей посредством дифференцированного обучения. Программой обозначен общий объём знаний, умений, навыков для каждого года обучения, но пути приобретения могут иметь широкий спектр реализации. К примеру, формирование навыков работы на швейной машинке: ребёнок может сам выбрать объект труда в зависимости от его вкуса, потребности, возрастных, физических и умственных способностей. Это может быть салфетка, ухватка, рождественский сапожок, рюкзак, подушка.

Учитывая, что группы разновозрастные, старшие дети могут оказывать помощь младшим, это воспитывает в них чувство коллективизма и ответственности, а также способствует приобретению инструкторского опыта. Мобильность программы предусматривает высокую профессионально-техническую подготовку руководителя студии, его умение быстро осваивать новые технологии и методы обучения.

Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Формы уроков: урок-путешествие, урок-экскурсия, занятие-мастерская, урок-традиция, урок-конкурс, урок-эстафета.

При мониторинге используются методы: наблюдение, опрос, зачёт, конкурс. Этапы педагогического контроля проводятся один раз в полугодие.

Методы – словесный, наглядный, практический.

Мониторинг результатов деятельности. Отслеживание результатов обучения проводится по следующим критериям: техника безопасности, история костюма, художественный труд, дефиле (1 раз в четверть). Используются методы наблюдения, опроса, зачёт по четвертям. Большое значение придаётся участию в конкурсах. Используются следующие формы уроков: урок-путешествие, урок-экскурсия, занятие-мастерская.

Для проведения занятий необходима комната, оборудованная следующими средствами:

1. Столы, стулья, зеркала, шкафы, примерочная, информационная доска, корзины для бумаги и мусора.

2. Основное швейное оборудование: швейные машины, гладильная доска, утюг, необходимые режущие инструменты, мелкие швейные принадлежности и т.д.

3. Учебное оборудование: доска, мел и т.д.

4. Телевизор, видеомагнитофон, магнитола.

Методические приложения к программе:

1. Методические разработки: «Дом мод – «Каприз плюс», «Это чудо из чудес – Благовещение с небес», «Капустки», «Кузьминки – встреча зимы», «С чего начинается Родина», «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Пасха в кубанской семье», «Бежит река Сосыка», «Мини-академия моды», «Народный костюм», «Дизайн и символика костюма», «Педагогический опыт глазами психолога».

2. Методический уголок «Казачий край – Кубань родная».

3. Методическая литература: «Воспитание школьника», «Педсовет», «Завуч».

Дидактический материал:

1. Журналы «Бурда».

2. Индивидуальный раздаточный материал: «Модельер», «Рисование», «Пространственное воображение».

3. Эскизы – рисунки, эскизные проекты к различным коллекциям.

4. Таблицы: цветовой круг, измерение фигуры человека, фактура ткани.

5. Открытки, раскраски по различным темам.

6. Видеоматериалы конкурсов и показов мод.

7. Музыкальные аудио кассеты, мини диски, сиди диски.

Для реализации программы необходима реквизиторская, оснащенная следующим оборудованием:

1. Мебель для работы и хранения методических пособий и материалов (шкаф, полки, вешалки).

2. Вспомогательное швейное оборудование: манекены, швейная машина, доска гладильная.

3. Коллекции костюмов: «Староминские казачки», «Речка – реченька», «Адрес детства – Кубань», «Ярмарка», «Девчонки из «Каприза», «Россияночка». «Варенички с вишнями», «Цветочные картинки», «Цветы полевые», «Кубанская щедрость».

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ

I год обучения

Дата проведения	Какие знания, умения и навыки контролируются	Форма проведения
декабрь	- история казачьего костюма - рукоделие - эскиз - парикмахерское искусство - дефиле	Выставка декоративно-прикладного творчества
апрель	- прикладное искусство - дефиле - визаж	зачет по опрос-картам

II год обучения

Дата проведения	Какие ЗУН контролируются	Форма проведения
декабрь	- история Атамани - основы косметологии и парикмахерского искусства - дефиле - рукоделие	открытый урок-традиция
апрель	- прикладное искусство - дефиле - визаж	зачет по опрос-картам

Литература для педагога:

1. Нагель О.И. «Художественное лоскутное шитьё», Москва, «Школа – Пресс», 2000 г.

2. Максимова М., Кузьмина М. «Лоскутики», Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998 г.

3. «Мода и стиль», современная энциклопедия, Москва, 2000 г.

4. Вольфганг Брун, Макс Тильне «История костюма», Москва, «ЭКСМО-Пресс», 2000 г.

5. Бердник Т.О, Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма», «Феникс», 2000 г.

6. «Основы художественного ремесла» / под ред. Барадулина В.А. Танкус О.В./ М., 1986 г.

7. «Искусство и визуальное восприятие», М., «ЭКСМО-Пресс», 1974 г.

8. Кузьмина М., Кузьмина Н., Максимова М.
9. «Какие разные куклы», М., «Эксмо», 2004 г.
10. «Конвенция о правах ребенка».
11. Устав МОУ ДОД «ДДТ»
12. Закон 1539.
13. Закон «Об образовании Российской Федерации».
14. Инструкции по технике безопасности и охране труда.
15. Журнал «Дополнительное образование и воспитание».
16. Журнал «Внешкольник».
17. Зайцев В.М. «Такая изменчивая мода».
18. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма».
19. Современная энциклопедия. Мода и стиль.

Литература для детей:

1. Журнал «Педсовет»
2. Материалы по символике Кубани и России.
3. Закон 1539.
4. Конвенция о правах ребенка.
5. Журналы: «Лена», «Сюзанна», «Мода», «Коллекция идей».