КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 49

Принята на заседании Педагогического совета от «<u>30</u>» <u>авщема</u> 2024г. Протокол № 1

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Моделирование театральных костюмов»

Возраст обучающихся: 15-18 лет. Срок реализации: 2 года

Разработчик программы: педагог дополнительного образования Панова Е.А.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование театральных костюмов» (далее - Программа) разработана в соответствии ссо статьями 2,12, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г.

Актуальность Программы обусловлена задачами художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского образования (Министерство образования РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается важность художественного образования, использования познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. Программа кружка моделирования театральных костюмов является дополняющей в комплексной программе обучения детей театральному искусству. Наряду с основными предметами: актерским мастерством, речью, сценическим движением, хореографией, необходимыми для допрофессиональной подготовки обучающихся, настоящая Программа даёт возможность обучающимся познакомиться с важной составляющей театра как синтетического вида искусства.

Педагогическая целесообразность. Программа охватывает не только общие вопросы, связанные с проектированием и изготовлением театральных костюмов, рассматривает не только основные понятия и терминологию, но и даёт возможность практически применить полученные знания, самостоятельно воплощая замысел от эскиза до готового изделия. Создание костюма становится неразрывным с созданием театрального образа того или иного персонажа и, таким образом, осуществляется связь с другими дисциплинами актёрского цикла.

Программа является модулем интегративной комплексной программы «Театральная студия СТОП» обучения учащихся театральных классов.

Новизна Программы определяется опорой на современные достижения в области театрального дизайна. Особенностью является индивидуальный подход в развитии творческих способностей обучающихся, широкое применение проектного метода обучения.

Программа является программой художественно-эстетической направленности. Срок реализации Программы составляет 2 года. Возраст обучающихся от 15 до 18 лет.

Цель Программы – развитие личностных творческих качеств, образного мышления через овладение знаниями по проектированию сценического костюма.

Задачи программы:

- 1. изучение существующих художественных стилей и направлений;
- 2. изучение основных этапов истории европейского костюма;
- 3. формирование навыков сценического образа с помощью костюма;
- 4. формирование навыков костюмного дизайна.

Планируемые результаты по годам обучения.

В конце первого года обучения	В конце второго года обучения
обучающийся должен:	обучающийся должен:
 знать основные особенности и национальный колорит сценического костюма; понимать роль театрального костюма в создании сценического образа; понимать взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом его хозяина, нравственностью, моралью конкретного общества, экономическим и политическим устройством мира; уметь представить эскиз и проект костюма отдельного персонажа, соответствующий его характерности; знать приемы, способы и средства позволяющие стилизовать костюм в соответствии с тенденциями моды соответствующего периода. 	 свободно ориентироваться в стилевых особенностях различных исторических костюмов; анализировать существующие в мировой практике виды формообразования костюма, пропорции, способы и приемы достижения разнообразия силуэтных форм моделей одежды; уметь передать художественный замысел в изготовленном костюме к конкретному спектаклю; уметь представить проект коллекции костюмов для определённого спектакля, решённых в едином стиле и образе.

Формы отслеживания результатов.

Отслеживание результатов освоения Программы проходит два раза в год путём защиты индивидуальных творческих проектов.

Учебный план первого года обучения

Содержание	Объем	Теория	Практика	Отслеживание
				результата
Раздел 1.Вводные занятия.	4	4	0	
Раздел 2.Подготовка костюмов и	16	2	14	
реквизита для осенней презентации				
театральных классов				
Раздел 3.Подготовка костюмов для	32	4	28	
новогоднего музыкального шоу-				
представления				
Раздел 4. Подготовка костюмов для	36	4	32	
выпускного спектакля				
Раздел 5. Подготовка костюмов для	28	4	24	
вокально-пластической композиции на				
военно-патриотическую тематику				
Раздел 6. Подготовка костюмов для	33	4	29	
современной вокально-пластической				
композиции				
Раздел 7. Итоговая диагностика.	4	4	0	
Творческие задания на летний период.				
Всего часов	153	22	131	

Учебный план второго года обучения

Содержание	Объем	Теория	Практика	Отслеживание
				результата
Раздел 1.Вводные занятия.	4	4	0	
Раздел 2.Подготовка костюмов и	16	2	14	
реквизита для осенней презентации				
театральных классов				
Раздел 3.Подготовка костюмов для	32	4	28	
новогоднего музыкального шоу-				
представления				
Раздел 4. Подготовка костюмов для	36	4	32	
выпускного спектакля				
Раздел 5. Подготовка костюмов для	28	4	24	
вокально-пластической композиции на				
военно-патриотическую тематику				
Раздел 6. Подготовка костюмов для	33	4	29	
современной вокально-пластической				
композиции				
Раздел 7. Итоговая диагностика.	4	4	0	
Всего часов	153	22	131	

Календарно-тематическое планирование первого года обучения

Календарные месяцы	Содержание	Цели и задачи	Методы и приёмы	Наглядность	Приме чание
сентябрь	Раздел 1.В	водные занятия.		<u> </u>	
	1. Техника безопасности и правила поведения в швейной	Диагностика	Вводная лекция. Показ и объяснение	Видеозаписи спектаклей,	
	мастерской. 2. Знакомство с программой курса.	интересов и			
	2. Знакомство с программой курса.	ожиданий, уровня	основных приёмов. Самостоятельная	показов мод,	
		подготовки		показ готовых	
		обучающихся.	работа над	сценических	
		Формирование	проектами.	костюмов.	
		базовых умений		Презентации,	
		работы над		журналы мод,	
		костюмами,		инструкционн	
		эскизами, моделями.		ые карты по	
		Подготовка к защите		обработке	
		проектов.		изделий,	
				образцы	
				тканей и	
	D. A.H.			швов.	
сентябрь -	Раздел 2. Подготовка костюмов и реквизит	•	-		
октябрь	3. Разработка эскизов по творческому источнику	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи	
	4. Подготовка материала для работы	технологической	основных приёмов.	спектаклей,	
	5. Репетиции совместно с педагогами театральных	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,	
	классов	включения учащихся	конструкции	показ готовых	
	6. Генеральные и технические прогоны презентации	в разнообразные	модели.	сценических	
	7. Показ презентации и анализ выступления	виды		костюмов.	
		технологической		Презентации.	
		деятельности по			
		созданию костюмов.			
		Формирование			
		эстетического вкуса.			

ноябрь -	Раздел 3.Подготовка костюмов для но	вогоднего музыкального	о шоу-представления	
декабрь	8. Выбор персонажей и разработка характерности	Изучение	Поузловая	Видеозаписи
	9. Выбор материалов и технологии	художественно-	технологическая	спектаклей,
	10. Репетиции совместно с педагогами театральных	технологических	обработка.	показов мод,
	классов	характеристик	Просмотр	показ готовых
	11. Генеральные и технические прогоны новогоднего шоу	предметов	костюмов на сцене.	сценических
	12. Показы новогоднего шоу и анализ выступлений	сценического	Уточнение деталей	костюмов.
		костюма.	кроя, посадка на	Презентации
		Подготовка к защите	фигуру.	
		проектов.		
декабрь -	Раздел 4. Подготовка костюмо	ов для выпускного спект	гакля	
март	13. Художественный образ спектакля и театральный	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи
	костюм	технологической	основных приёмов.	спектаклей,
	14. Структура костюма в композиционном построении	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,
	спектакля	включения учащихся	конструкции	показ готовых
	15. Современные методы создания сценического костюма	в разнообразные	модели.	сценических
	и традиции в театре	виды		костюмов.
	16. Работа над проектами	технологической		Презентации.
	17. Выбор персонажей и разработка характерности	деятельности по		
	18. Выбор материалов и технологии	созданию костюмов.		
	19. Защита проектов костюмов к спектаклю	Формирование		
	20. Репетиции совместно с педагогами театральных	эстетического вкуса.		
	классов			
	21. Показ спектакля.			
	22. Контрольное занятие. Анализ работы над спектаклем.			
	Раздел 5. Подготовка костюмов для вокально-пласт	ической композиции на	военно-патриотическ	ую тематику
январь - май	23. Подготовка материала и технологий	Изучение	Поузловая	Видеозаписи
	24. Репетиции совместно с педагогами театральных	художественно-	технологическая	спектаклей,
	классов	технологических	обработка.	показов мод,
	25. Генеральные и технические прогоны композиции	характеристик	Просмотр	показ готовых
	26. Показы композиции и анализ выступлений	предметов	костюмов на сцене.	сценических
		сценического	Уточнение деталей	костюмов.
		костюма.	кроя, посадка на	Презентации

		Подготовка к защите	фигуру.	
		проектов.		
	Раздел 6. Подготовка костюмов для сов	ременной вокально-плас	стической композиции	[
февраль-май	27. Подготовка материала и технологий	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи
	28. Макетирование в производстве сценического костюма	технологической	основных приёмов.	спектаклей,
	29. Художественная обработка костюма	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,
	30. Репетиции совместно с педагогами театральных	включения учащихся	конструкции	показ готовых
	классов	в разнообразные	модели.	сценических
	31. Генеральные и технические прогоны композиции	виды		костюмов.
	32. Показы композиции и анализ выступлений	технологической		Презентации.
		деятельности по		
		созданию костюмов.		
		Формирование		
		эстетического вкуса.		
	Раздел 7. Итоговая диагностика.	. Творческие задания на	летний период	
май	33. Подведение итогов года. Задание на лето.	Применение	Лекция с	Видеозаписи
		полученных умений	элементами	номеров и
		и навыков.	беседы. Показ и	спектаклей.
			обсуждение	
			видеозаписей.	
			Рассказ, показ	
			упражнений,	
			объяснение.	
июнь-август	Работа по индивидуальным маршрутам	Применение	Наблюдение	
		полученных умений		
		и навыков.		

Календарно-тематическое планирование второго года обучения

Календарные	Содержание	Цели и задачи	Методы и приёмы	Наглядность	Приме
месяцы сентябрь	Разлеп 1 - І	<u> </u> Вводные занятия.			чание
сентиоры	1. Техника безопасности и правила поведения в швейной	Диагностика	Вводная лекция.	Видеозаписи	
	мастерской.	интересов и	Показ и объяснение	спектаклей,	
	2. Знакомство с программой курса.	ожиданий, уровня	основных приёмов.	показов мод,	
		подготовки	Самостоятельная	показ готовых	
		обучающихся.	работа над	сценических	
		Формирование	проектами.	костюмов.	
		базовых умений		Презентации,	
		работы над		журналы мод,	
		костюмами,		инструкционн	
		эскизами, моделями.		ые карты по	
		Подготовка к защите		обработке	
		проектов.		изделий,	
				образцы	
				тканей и	
				швов.	
сентябрь -	Раздел 2. Подготовка костюмов и реквизит	га для осенней презента	1	СОВ	-
октябрь	3. Разработка эскизов по творческому источнику	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи	
	4. Подготовка материала для работы	технологической	основных приёмов.	спектаклей,	
	5. Репетиции совместно с педагогами театральных	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,	
	классов	включения учащихся	конструкции	показ готовых	
	6. Генеральные и технические прогоны презентации	в разнообразные	модели.	сценических	
	7. Показ презентации и анализ выступления	виды		костюмов.	
		технологической		Презентации.	
		деятельности по			
		созданию костюмов.			
		Формирование			
		эстетического вкуса.			

ноябрь -	Раздел 3.Подготовка костюмов для но	вогоднего музыкального	о шоу-представления	
декабрь	8. Выбор персонажей и разработка характерности	Изучение	Поузловая	Видеозаписи
	9. Выбор материалов и технологии	художественно-	технологическая	спектаклей,
	10. Репетиции совместно с педагогами театральных	технологических	обработка.	показов мод,
	классов	характеристик	Просмотр	показ готовых
	11. Генеральные и технические прогоны новогоднего шоу	предметов	костюмов на сцене.	сценических
	12. Показы новогоднего шоу и анализ выступлений	сценического	Уточнение деталей	костюмов.
		костюма.	кроя, посадка на	Презентации
		Подготовка к защите	фигуру.	
		проектов.		
декабрь -	Раздел 4. Подготовка костюмо	ов для выпускного спект	сакля	
март	13. Художественный образ спектакля и театральный	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи
	костюм	технологической	основных приёмов.	спектаклей,
	14. Структура костюма в композиционном построении	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,
	спектакля	включения учащихся	конструкции	показ готовых
	15. Современные методы создания сценического костюма	в разнообразные	модели.	сценических
	и традиции в театре	виды		костюмов.
	16. Работа над проектами	технологической		Презентации.
	17. Выбор персонажей и разработка характерности	деятельности по		
	18. Выбор материалов и технологии	созданию костюмов.		
	19. Защита проектов костюмов к спектаклю	Формирование		
	20. Репетиции совместно с педагогами театральных	эстетического вкуса.		
	классов			
	21. Показ спектакля.			
	22. Контрольное занятие. Анализ работы над спектаклем.			
	Раздел 5. Подготовка костюмов для вокально-пласт	ической композиции на	военно-патриотическ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
январь - май	23. Подготовка материала и технологий	Изучение	Поузловая	Видеозаписи
	24. Репетиции совместно с педагогами театральных	художественно-	технологическая	спектаклей,
	классов	технологических	обработка.	показов мод,
	25. Генеральные и технические прогоны композиции	характеристик	Просмотр	показ готовых
	26. Показы композиции и анализ выступлений	предметов	костюмов на сцене.	сценических
		сценического	Уточнение деталей	костюмов.
		костюма.	кроя, посадка на	Презентации

		Подготовка к защите	фигуру.		
		проектов.			
	Раздел 6. Подготовка костюмов для современной вокально-пластической композиции				
февраль-май	27. Подготовка материала и технологий	Формирование	Показ и объяснение	Видеозаписи	
	28. Макетирование в производстве сценического костюма	технологической	основных приёмов.	спектаклей,	
	29. Художественная обработка костюма	культуры на основе	Разработка чертежа	показов мод,	
	30. Репетиции совместно с педагогами театральных	включения учащихся	конструкции	показ готовых	
	классов	в разнообразные	модели.	сценических	
	31. Генеральные и технические прогоны композиции	виды		костюмов.	
	32. Показы композиции и анализ выступлений	технологической		Презентации.	
		деятельности по			
		созданию костюмов.			
		Формирование			
		эстетического вкуса.			
	Раздел 7. Итоговая диагностика.	Творческие задания на	летний период		
май	33. Подведение итогов года.	Применение	Лекция с	Видеозаписи	
		полученных умений	элементами	номеров и	
		и навыков.	беседы. Показ и	спектаклей.	
			обсуждение		
			видеозаписей.		
			Рассказ, показ		
			упражнений,		
			объяснение.		

Содержание программы

I год обучения.

Основы конструирования и моделирования одежды.

Вводное занятие. Правила техники безопасности, пожарной безопасности, дорожного движения, поведения в Доме детского творчества, в нестандартных и чрезвычайных ситуациях, режим работы, составление расписания, комплектование групп. Организация рабочего места. Выбор модели для изготовления. Зарисовка эскиза модели.

Начальная обработка. Подготовка к первой примерке. Просмотр костюмов на сцене. Уточнение деталей кроя, посадка на фигуру. Окончательная отделка с элементами художественного оформления. Машиноведение. Заправка верхней и нижней нитей.

Выбор модели для изготовления. Зарисовка эскиза модели. Описание модели. Техника безопасности при раскрое. Раскрой. Поузловая технологическая обработка. Просмотр костюмов на сцене. Уточнение деталей кроя, посадка на фигуру. Окончательная отделка и оформление.

Закономерности композиции костюма.

Определение понятия композиция. Виды композиции. Композиционный центр. (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная). Понятие композиционного центра. Основной закон и свойства композиции. Основной закон композиции. Правила композиции. Основные свойства композиции. Понятие выразительности в композиции. Целостность и ее основные признаки. Законченность. Уравновешенность. Статика и динамика. Выразительные средства композиции.

Средства и приемы композиции. Пропорция и масштабность. Пропорции «золотого сечения». Ритм. Виды ритмической организации. Равновесие. Симметрия. Зеркальная симметрия, многоосевая, центрально-осевая, симметрия винта и спирали. Асимметрия. Дисимметрия. Контраст. Нюанс.

Элементы композиции костюма.

Элементы композиции костюма. Форма и силуэт. Основные силуэты (прямой, трапецивидный, полуприлегающий, прилегающий, овальный). Пластика. Цвет. Колорит. Декор. Фактура. Текстура. Фактура и текстура текстильных материалов.

Линия и ее роль в костюме.

Виды линий. Два вида кривых линий. Виды линий по функциональной нагрузке. Силуэтные линии. Конструктивные линии. Декоративные линии. Конструктивно-декоративные линии. Графические приемы выполнения эскизов.

Образ и ассоциация в проектировании костюма.

Понятие художественного образа. Типы образного решения костюма. Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы. Виды творческих источников: архитектура, живопись, природные формы, народный, национальный и исторический костюм.

Цвет в композиции костюма.

Цветовой символизм в истории и культуре человека. Воздействие цвета на чувства человека. Природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета. Хроматические цвета. Ахроматические цвета. Цветовой круг. Особенности зрительного восприятия. Зрительные иллюзии в композиции костюма. Определение понятия «восприятие» и «зрительные иллюзии». Восприятие глубины и удаленности предметов. Восприятие

движения. Восприятие формы. Типы зрительных иллюзий. Зрительные иллюзии в композиции костюма. Зрительные иллюзии в двух измерениях. Иллюзии контраста и подравнивания. Иллюзии восприятия фигуры. Исправление отдельных дефектов фигуры с помощью иллюзий зрительного восприятия.

Сценический костюм как элемент оформления спектакля

История развития сценического костюма от возникновения театра и особенности современного сценического костюма как средства художественного выражения. Отличие сценического костюма от повседневного городского, народного костюма. Художественная выразительность костюма. Понятия стиля, времени, художественного направления и образа в сценическом костюме. Правильное пластическое и технологическое решение костюма - дополнение к общему замыслу спектакля и инструмент выражения сценического персонажа для актера. Характеристики персонажей спектакля и возможности выразительности в сценическом костюме.

Структура костюма в композиционном построении спектакля.

Общее представление о композиции костюма на примерах классических постановок и лучших эскизов известных художников театра.

Работа с эскизами. Подбор изобразительного и технологического материала, подбор фактур, колорита и декора в работе над костюмами к спектаклю. Основные компоненты композиции костюма – форма, линия, пропорция, материал, цвет, ритм. Подчинение технологической разработки костюма единству цвета, пластики и фактур в художественном замысле художника. Поиски пропорциональных особенностей в исторических костюмах. Ансамбль И индивидуальность художественно-Принципы технологическом решении костюма. функциональных особенностей театрального костюма, трансформация костюма и его деталей.

Современные методы создания сценического костюма и традиции в театре.

Работа с эскизами – поиск и подбор фактур, цветовой палитры, определение кроя и способов отделки и обработки костюмов. Технологическая и художественная характеристика предметов костюма для производственного задания. Определение художественной обработки костюмов с учетом пространства сцены и декорационного решения. Способы художественной обработки костюмов в условиях современного театра и старые технологии имитации тканей, кружева, кожи, меха, ювелирных изделий.

II год обучения.

История технологии создания исторического костюма на сцене

Костюм Древнего мира. Общая характеристика исторического костюма и технологии его создания в Египте, Ассирии, Греции, Риме и Византии. Драпировочный характер костюма Древнего мира. Способы обработки тканей для костюма этого времени. Виды тканей в историческом костюме и их аналоги в современном производстве. История создания костюмов в театральном искусстве на примерах классических постановок разного времени и жанра.

Технология создания средневекового костюма на сцене

Основные виды построения деталей костюма в раннем и позднем Средневековье Западной Европы и России (романский и готический костюм). Развитие формы одежды мужского и женского костюма. Декоративные элементы в костюме этого периода. Имитация вышивок, тканей, драгоценных камней и металлов театральным способом.

Костюм эпохи Возрождения на сцене. Технология создания западноевропейского мужского и женского костюма. Историческое развитие кроя и конструкции в костюме

аристократическом и народном. Техника исполнения имитаций драгоценных тканей, декора и кружева. Костюм в театре времен Шекспира.

Технология костюма XVII века. История театрального костюма в Западной Европе и России. Стиль барокко и его отличительные особенности в костюме. Конструктивное построение мужского и женского костюма этого времени. Детали костюма и аксессуары барочного костюма. Свойства исторических и современных материалов для изготовления костюмов. Примеры постановок опер, балетов и пасторалей. Маскарадный костюм и исторические традиции его исполнения. Технология изготовления исторического и театрального костюма XVII века. Особенности технологии русского костюма.

Технология костюма XVIII века. Художественный стиль рококо в мужском и женском костюме Западной Европы и России. Историческое развитие силуэта и конструкции костюма XVIII века. Театральные традиции исполнения костюмов для сценических постановок. Технологические особенности изготовления деталей одежды этого времени. Исторические и современные материалы для создания костюма в спектакле.

Технология костюма XIX века. Технология и поэтапное развитие стилей в женском и мужском костюме XIX века. Анализ каждого десятилетия века с точки зрения технологических изменений в костюме. Конструктивные и стилевые особенности в костюме этого времени. Изготовление каркасных предметов нижнего белья (кринолин, корсет). Способы использования современных материалов в технологии изготовления костюма. Развитие театрального костюма XIX века и традиционный набор предметов мужского и женского костюма в русском и зарубежном театре.

Технология костюма в театре начала XX века. Принципы создания исторического костюма в русском театре на примере МХТ. Художественные и технологические приемы производства мужского и женского костюма начала XX века на сцене и в жизни. Способы декоративного и пластического решения костюмов для сцены на примерах постановок разных театров и жанров первой половины XX века. Творчество Н. Ламановой в МХТ и её вклад в развитие театральной культуры производства костюма. Сотрудничество с художниками МХТ и других театров. Методика Ламановой в решении художественных и технологических задач в творческом и производственном процессе создания костюмов для сцены.

Современные тенденции в театральном костюме

Художественная выразительность костюма в эскизе художника и задачи технологического выполнения костюма на сцене. Влияние моды на сценический костюм и наоборот. Творческие и технологические задачи создания сценического костюма в современном режиссерском театре. Эстетика и технология в современном костюме. Новые технологии и материалы для театрального производства костюма. Примеры кино и театральных постановок.

Технологические приемы создания костюма в условиях современного театрального производства

Макетирование в производстве сценического костюма. Основы макетирования и материалы для изготовления наколок на манекене. Освоение конструктивного и пластического построения костюма из нетканых материалов (лутрасил, калька, бумага и др.) с учетом специфики жанра и поставленных художественных задач. Разработка различных вариантов декора костюма. Проверка пропорций, линий кроя, корректировки кроя. Исторический костюм и его адаптация к современным театральным технологиям.

Художественная обработка костюма. Способы художественной обработки костюма в театре. Закономерности сочетания цвета и фактур в костюме. Возможности различных технологий в художественной обработке костюма. Взаимодействие различных материалов с красителями, клеями и противопожарными составами. Крашение, роспись, аппликация, вышивка, старение и т.п.

Технология изготовления головных уборов, обуви и аксессуаров. Примеры производства сложных головных уборов, обуви и аксессуаров и технология их выполнения. Материалы и последовательность изготовления головных уборов, обуви и аксессуаров. Способы художественной обработки предметов сценического реквизита.

Методическое обеспечение Программы

Обучение по данной программе предполагает использование разнообразных методов и приемов, в первую очередь, эвристических, т.е. направленных на выявление и развитие творческих способностей учащихся. Кроме того, в процесс обучения активно включаются педагогические методы и приемы как продуцирование идей, ассоциативный, прогнозирование результатов и др. При комплексном использовании все эти методы способствуют формированию творческой личности и позволяют учащимся достичь определенного мастерства в изготовлении сценического костюма.

Программа выстроена в определенной последовательности с возрастанием сложности выполнения процесса изготовления сценического костюма.

Технология изготовления сценического костюма разнообразна. Она включает в себя элементы проектирования, художественного моделирования, конструирования, технологии обработки и художественного оформления. Перед началом работы определяется композиционное решение будущего изделия. Просматривается необходимое количество материала.

В углубленном процессе активно используются наглядные пособия: образцы изделий, фотографии, готовые изделия, видеоматериалы, журналы и др.

Теоретический материал дается в форме беседы или лекции, как для всей группы, так и индивидуально. В конце каждого полугодия проводится итоговое занятие в форме защиты творческих проектов. Цель итогового занятия — отчет обучающихся за проделанную работу, демонстрация своих работ. Работа кружка тесно связана с деятельностью других внеурочных объединений театральных классов. Прежде всего, с теми сценическими работами, в которые вовлечены обучающиеся.

Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов. В методе проектов привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимый результат, атмосфера делового сотрудничества учителя и учащихся. Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную работу обучающихся — индивидуальную, групповую или коллективную. Групповая работа привлекает обучающихся возможностью лучше узнать друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме этого, групповая работа дает возможность учащимся объединиться по интересам; обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в определенные сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива; предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их отстаивания, аргументации, но в то же время требует терпимости к чужой точке зрения; позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует дух соревнования и соперничества.

Самостоятельная работа обучающихся под руководством педагога проводится в целях привития им навыков исследовательского характера в самостоятельном изыскании новых решений проблемных вопросов теории изучаемых дисциплин, закрепления и углубления теоретических знаний, умений и навыков работы с литературой.

Материально-техническое обеспечение Программы

Основное оборудование.

Для работы кружка «Моделирование театральных костюмов» должен использоваться кабинет по обработке тканей. Помещение должно быть достаточно просторным для того, чтобы обучающиеся не мешали друг другу, не загораживали свет, и хорошо проветриваемым. Кабинет должен быть освещен рассеянным солнечным светом при дневном освещении и люминесцентными лампами при вечернем. При таком освещении не составляет труда работать с тканью, а именно: определение направления ворса, нитей основы и т.д. рабочее место должно быть правильно организовано.

Желательно использовать столы с гладкой поверхностью, чтобы исключить трение при раскладке ткани на столе. В качестве оборудования должны использоваться швейные машины: стачивающие и краеобметочные с ручным и электрическим приводами; электронагревательный прибор — утюг с функцией отпаривания, гладильная доска с проутюжильником; колюще-режущие инструменты: ножницы, иголки, булавки.

Основные материалы: тканевые, нетканые, трикотажные полотна.

Вспомогательные материалы: резинка, тесьма, косая бейка, нитки швейные.

Отделочные материалы: бусины, блестки, стразы.

Необходимы шкафы и полки для хранения материалов и наглядных пособий, письменный стол, доска, мел, стенды для мини-выставок, примерочные с зеркалами.

Основное оснащение:

- 1. Набор лекал в М 1:10.
- 2. Набор лекал в М 1:1.
- 3. Схема «Механизм движения ткани».
- 4. Схема «Заправка ниток».
- 5. Конструктивная схема машины 2-М.
- 6. Схема оборудования челночного стекла.
- 7. Схема «Швейная машина 2-М ПМЗ».
- 8. Образцы отделочных материалов.
- 9. Журналы мод «Бурда моден» №№ 3/2004, 11/2003, 4/2004, 7/1997, 1/2004, 2/2004.
- 10. Образцы изделий.
- 11. Образцы технологической обработки отделочных узлов.
- 12. Образцы видов тканей.
- 13. Раздаточный материал: кроссворды, карточки с заданиями.
- 14. Аудио и видео диски.

Список используемой литературы (основной).

Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. Женский костюм. М., 2006.

Градова К. Театральный костюм. Мужской костюм. М., 2007.

Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., 2013.

Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М.,2007.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-начала XX вв. М.,2005.

Комиссаржевский Ф. История костюма, М., 2008.

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 3 кн. М., 2008-2009.

Одежда народов Восточной Европы. Под ред. Рабиновича. М., 2006.

Старинный костюм в кино. М., 2011.

Ткани и материалы для одежды и костюмов, декораций и драпировок. Альбом справочник. М., 2011.

Форменная одежда в спектакле. Каталог. Вып.1. Придворные и дворянские чины в России XVIII - XX вв. М.2006. Вып 2. Учащиеся в России XIX - начала XX вв. М.2007.

Список используемой литературы (дополнительный).

Анри де Моран. История дкоративно-прикладного искусства. М., 1982.

Гиляровская Н.В. Русский исторический костюм для сцены. М., 1945.

Русский костюм 1750-1917 годов. В 5 томах. Под ред. Рындина. М., 1960-1965.

Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М., 1934.

СтамеровНарісі з історікшстюмів. Кіев, 1978.

Степанова К. Костюм для сцены. М., 1981.

Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII вв. Спб., 1874.

Красовская В.М Западноевропейский балетный театр. Л.,1979.

Красовская В.М. Русский балетный театр. М.-Л., 1959.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.

ЭлияссонИ.Л.Художественная обработка тканей для сцены. М., 1959.

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. М., 1978.

Arnold J. Patterns of fashion. 1860-1940. London, 1972.

Bousher F. Histoire du costume. Paris, 1965.

Gutcowska M. Historjaubiorow. Lwow-Warszawa, 1932.

Kohler C. A History of costume.N-Y, 1963.

Leloir M. Histoire du cotume. Paris, 1938-1949.

Waugh N. Corsets and crinolines. Batsford, 1954.

Waugh N. The cut of men's clothes 1600-1930. N-Y,1964.

Waugh N. The cut of women's clothes 1600-1930. N-Y, 1968.