

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. НОВОСИБИРСКА
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В.ДУБИНИНА»

Принята на заседании
педагогического совета
от «23» августа 2017 г.
Протокол № 1

Утверждаю
Директор
Л.В. Третьякова
01 сентября 2017 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ

АВТОРСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДИЗАЙН-СТУДИИ «ВЕСНУШКА»

/ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ/

Возраст обучающихся: 7-16 лет

Срок обучения: 6 лет

Год разработки программы 2000

Утверждена в качестве авторской в 2000 г.

Исаева Галина Александровна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

НОВОСИБИРСК 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- Актуальность и педагогическая целесообразность занятий дизайном
- Новизна и отличительные особенности
- Организационно-педагогические основы деятельности
- Психолого-педагогические возрастные особенности обучающихся
- Принципы, положенные в основу обучения
- Цель и задачи
- Организационно-образовательная структура обучения в дизайн-студии «Веснушка»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

- 1 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала
- 2 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала
- 3 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

- 1 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала
- 2 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала
- 3 год обучения:
 - Учебно-тематический план
 - Содержание тематического материала

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ»

- Учебно-тематический план
- Краткое содержание курса

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Для обучающихся
- Для педагога

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и педагогическая целесообразность занятий дизайном

Для современного человека, живущего в эпоху стремительно меняющегося мира, обладание творческим и нестандартным, конструктивным мышлением является насущной потребностью.

Как отмечают многие специалисты, сегодня далеко недостаточно так называемого эстетического воспитания детей, основанного на приобщении их к «миру искусства»: пассивное потребление порождает и пассивного потребителя. К сожалению, выросло уже не одно поколение людей, не умеющих видеть, слышать, грамотно реагировать на окружающий мир и искусство, и не обладающих достаточным вкусом даже в бытовом смысле этого слова. Эту проблему может решить внедрение дизайнерского образования, цель которого – воспитание креативных способностей личности, проектности его мышления.

Проектное мышление – это способность к креативно-конструктивному процессу, прогнозированию и анализу результата.

Основным методом по формированию проектного мышления является метод проекта, главная идея которого состоит в следующем: с большим увлечением ребенком выполняется та деятельность, которая выбрана им самим. «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь» - так звучит китайская поговорка, которая может служить девизом проектного обучения.

И чем раньше происходит «погружение» ребенка в проектную деятельность, тем эффективнее будет результат.

Главной задачей в работе дизайн-студии является формирование основ проектного мышления. При обучении в студии упор делается на многостороннее развитие ребенка, одновременно развиваются следующие компетенции:

- **коммуникативная:** ребенок овладевает способами осуществления сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях;
- **ценностно-смысловая:** ребенок учится ставить цели, адекватные имеющимся личностным ресурсам; у него формируется отношение к творчеству как ценности;
- **информационно-познавательная:** ребенок учится ориентироваться в информационном потоке, учиться самостоятельно искать, анализировать, творчески преобразовывать и применять информацию для успешного решения возникающих проблем;
- **социокультурная:** погружаясь в проектную деятельность при изготовлении костюма, ребенок приобретает навыки социальной жизни.

Большое внимание уделяется воспитанию личностных качеств ребенка, таких как самостоятельность, любознательность, настойчивость.

Новизна и отличительные особенности

В настоящее время работа по включению основ дизайна методом проектирования успешно проводится во многих учреждениях дополнительного образования детей. Деятельность дизайн-студии «Веснушка» Дома детского творчества им. В. Дубинина находится в рамках этого процесса.

Дизайн-студия «Веснушка» - творческое объединение, во главе которого стоит педагог-мастер, имеющий свое авторское видение процесса обучения, которое нашло свое отражение в создании авторской технологии формирования основ проектного мышления в условиях детской дизайн - студии.

Объектом дизайн - деятельности в студии является авторский костюм, который рассматривается как специфическая художественно-образная структура, как составная часть предметной среды и важнейший элемент культуры.

Организационно-педагогические основы деятельности

Профильный коллектив обучающихся дизайн - студии «Веснушка» состоит из 60 учащихся, которые объединены в 3 группы постоянного состава детей.

Структура дизайн-студии «Веснушка». Студию как организационно-педагогическую модель отличает четкая структура, «ступенчатость» продвижения по проектируемому уровню подготовки. Таким образом, дизайн-студия «Веснушка» - это двухступенчатая структура, включающая подготовительное (3 года обучения) и основное (3 года обучения) отделения.

Структурно полный цикл обучения основам дизайна в дизайн - студии «Веснушка» делится на три возрастные группы:

7-10 лет (обучение на подготовительном отделении)

11-14 лет (обучение на двух первых ступенях основного отделения)

15-16 лет (обучение на третьей ступени основного отделения)

Особенности набора в студию. В студию принимаются все дети, даже, с академической точки зрения, «не умеющие рисовать». Учитывая неподготовленность детей, неумение владеть карандашом и кистью, акценты сдвигаются к нетрадиционным способам в творчестве. Это – коллажи, вырезки и т.д. Такой метод освобождает детей от трудностей техники рисунка или живописи, зато помогает проявить свои композиционные способности. Работе с материалами придается очень большое значение. Материалы не просто используются, а изучаются, сравниваются, ищутся новые, неожиданные способы их применения. Смена материалов и техники к тому же способствует закреплению чувства свободы, умению не бояться новых ситуаций.

Психолого-педагогические возрастные особенности обучающихся

Первая возрастная группа. Для детей 7-10-летнего возраста характерна тяга к подражательству взрослым, поэтому в студии предполагается игра в «Дом моделей». Во все времена любимым занятием детей была игра, в большинстве случаев построенная на подражании взрослым. Дети и игра неотделимы. По определению Л.С.Выгодского, «игра – это творческая переработка пережитых впечатлений». Игра больше, чем что-то другое, способна активизировать творческое начало. На основе такой игры – игры в художников-модельеров – и строится вся структура программы дизайн - студии. В студии есть «художники-модельеры» и есть «манекенщицы». При желании девочки могут заниматься дополнительно «дефиле» и примерить на себя роль манекенщицы, не зависимо от физических данных.

Девочки, занимающиеся в студии, очень любят наряжаться. Где-то в глубине души каждая девочка воображает себя прекрасной принцессой и мечтает попасть на бал в волшебном платье. И мечты сбываются: в течение года каждая девочка создает своими руками сказочный костюм. Пусть этот костюм выполнен из дешевой ткани, иногда с применением макулатуры, пластиковых бутылок, коробок, украшен дешевыми блестками и сшит немного кривовато, но богатая детская фантазия способна дополнить то, что не смогли сделать пока не очень «послушные» детские руки. Педагоги помогают ребенку включиться в эту игру, предлагая средства и способы, инструменты и материалы, показывая, как ими пользоваться. При этом всячески поощряется самостоятельность ребенка.

Основная задача в обучении детей подготовительного отделения дизайн-студии – развитие интереса к творческой деятельности, знакомство с окружающим предметным и природным миром и приобретение простейших практических навыков при работе с различными материалами.

Вторая возрастная группа. Если дети первой возрастной группы принимают рекомендации педагога как должное, то, начиная с 11-12 лет, они очень осторожно относятся к советам, как бы отстаивая свою взрослость. У каждого ребенка этот период наступает индивидуально.

С 11-12 лет девочки начинают проявлять интерес не только к себе, к своей личности, но и впервые подросток начинает обращать внимание на других людей, начинается кризис 13-летних. Это проявляется в критицизме и требовании доказательств. Подростки начинают интересоваться философскими вопросами (проблемы происхождения мира, человека). Он становится более наблюдательным. С развитием мышления наступает интенсивное самовосприятие, самопознание, самонаблюдение.

Вместо желания быть «как все» проявляется желание осознать свою индивидуальность – быть «не как все». Это чувство возникает у детей не только юношеского возраста, но и у школьников среднего возраста. Дети 10-11 лет приходят в студию для самоутверждения. Для них характерна жажда самостоятельности и отстаивание своей индивидуальности. Корректировать их работу приходится очень осторожно, учитывая авторство ребенка. Любую попытку помочь подросток воспринимает, как вторжение в его внутренний мир и подавление его «Я». В этот период основной задачей является дружеское взаимодействие педагога и ребенка. Например, при работе над эскизом задача педагога – выявить интересную идею; если идеи нет, и ребенок «зашел в тупик», то помочь найти выход из затруднительного положения:

- предложить дополнительную литературу, выигрышную тематику;
- при помощи эмоционального рассказа создать нужный образ;
- предложить необычную технику исполнения, материалы.

Как пишет известный психолог И.Кон, «более сложная и самостоятельная работа благоприятствует формированию более сложного и гибкого мышления и более самостоятельного отношения к себе и обществу. Рутинный же труд, ограничивающий самостоятельность работника, делает его мышление более инертным и стереотипным». Развитие самостоятельности имеет большое значение для формирования личности. Об этом пишет в своей книге «Мудрость красоты» и Б.М. Неменский: «Самостоятельность не только стимулирует к творчеству, но и активизирует мыслительные процессы, активизирует и чувство ответственности, готовность отвечать за сделанное».

Основная задача в обучении детей первой и второй ступеней основного отделения – развитие творческих способностей, формирование мотивации к творческой деятельности.

Третья возрастная группа. Для третьей возрастной группы характерно сильное физиологическое взросление и изменение интереса к игре и обучению, если нет видимых результатов (победа в конкурсе, на выставках, завоевание авторитета в своей школе). В это время очень важно внимание со стороны взрослых: родителей, учителей, необходимо детей подбадривать, искренне восхищаться их успехами.

С возрастом юные «модницы» начинают понимать несовершенство своих творений. Но с каждым годом они овладевают новыми навыками, накапливают знания и умения. С физиологическим ростом детей происходит их творческий рост. Если этого не происходит, то теряется всяческий интерес к занятиям.

С взрослением девочек также «взрослеют» их платья, повышается их профессиональный уровень.

Основная задача в обучении детей третьей ступени основного отделения – содействие в профессиональном самоопределении обучающихся.

Принципы, положенные в основу обучения

- принцип природосообразности (образовательный процесс строится согласно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся);
- уровневый подход (отражает уровни образовательной модели, с учётом возрастающей сложности и поэтапного перехода от количества к качеству);
- индивидуально-дифференцированная работа (ребенку предлагается тема проекта, учитывая его индивидуальные способности и желание);

- взаимодействие с окружающей средой (ежегодная пленэрная практика; экскурсии в Зоопарк, в ВУЗы, техникумы; участие в конкурсах и выставках и т.д.);
- взаимодействие с родителями (помощь родителей в работе над созданием проекта; организационная помощь в студии).

Цель и задачи

Основной целью обучения является эстетическое воспитание учащихся и развитие художественно-образного мышления через практическую художественную деятельность методом проектирования.

Реализация программы дает возможность решать следующие **задачи**:

- формирование заинтересованности, увлеченности детей творческим процессом создания одежды с помощью методов новизны, занимательности, способами мотивации;
- формирование основ проектного мышления, умения мыслить и изобретать;
- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в творческом процессе;
- приобретение полного представления о профессии дизайнера одежды, то есть профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование умения работать в коллективе, в содружестве со сверстниками и педагогами.

Организационно-образовательная структура обучения в дизайн - студии «Веснушка»

Обучение в дизайн - студии выстраивается в соответствии с тремя блоками: «Изобразительная грамота», «Моделирование и конструирование» и «Декоративно-прикладное искусство». Специфика образовательного процесса в дизайн - студии зависит от желания ребенка, и финансовых возможностей его родителей.

Обучение в дизайн-студии включает в себя три блока в соответствии с тремя способами художественного освоения действительности:

- изобразительный;
- декоративный;
- конструктивный.

Первый блок – **«изобразительная грамота»** – направлен на обучение основам рисунка, живописи и композиции, как средств проектной идеи, художественного образа. Сюда же входит изучение основ цветоведения и осознание его прикладных возможностей, в частности, для работы в технике батика.

Второй блок – **«конструирование и моделирование»** – является центральным, на который работают и первый, и третий блоки. Работа по проектированию и созданию костюма является эффективным средством развития творческих способностей детей, в том числе, в качестве средства развития дизайнерского мышления.

Третий блок – **«декоративно-прикладное искусство»** – включает знакомство со многими техниками. На занятиях в мастерской, работая над проектом, ребенок имеет дело с различными материалами и процессами, у него развивается чувство материала, фактуры, поверхности. Работая с бумагой, тканью, поролоном и т.д., дети знакомятся с различными способами обработки материалов (батик, выстригание из поролона, папье-маше, художественная обработка кожи и технология изготовления изделий из ткани) и решают проблему пространства, пропорций.

Блок «Изобразительная грамота»

«Изобразительная грамота» изучается на протяжении всего курса обучения. Этот блок является «азбукой» и основой любого визуального и предметного творчества. Живопись и графика рассматриваются как чувственное и эмоциональное начало самовыражения. Средства изобразительной грамоты помогают раскрыть внутреннее состояние природы и личное отношение к объекту наблюдения, явлению в окружающем

мире.

Основной целью блока «изобразительная грамота» является развитие творческих способностей личности ребенка и его творческой индивидуальности.

В связи с этим ставятся следующие задачи:

- формирование заинтересованности, увлеченности детей творческим процессом создания одежды с помощью методов новизны, занимательности, способами мотивации;
- формирование основ проектного мышления, умения мыслить и изобретать;
- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в творческом процессе;
- приобретение полного представления о профессии дизайнера одежды, т.е. профессиональная ориентация;
- умение работать в коллективе, в содружестве со сверстниками и педагогами.

Для решения поставленных задач блок ИЗО включает в себя упражнения, направленные на развитие творческих способностей, изобретательности. К ним относятся: «кляксография», получение оттисков с помощью окрашенной тряпки, с последующей дорисовкой, монотипия, упражнения по типу «что получится». Профессиональная ориентация на деятельность художника-модельера, художника по созданию тканей прослеживается в системе заданий по изучению и построению орнамента, применяемого в декоре костюма, в выполнении копий тканей, в зарисовках драпировок с передачей фактуры, в набросках фигуры человека и т.д. Умение работать в коллективе складывается в процессе выполнения коллективных работ, подготовки к различным конкурсам и выставкам.

ИЗОблок состоит не из отдельных предметов (рисунок, живопись, композиция), а имеет единую систему обучения ребенка изобразительной грамоте, которая представляет собой тесную взаимосвязь тем заданий по рисунку, живописи, композиции. Например, на занятиях графикой при изучении темы «Особенности построения орнамента» дети знакомятся со способами построения орнамента, видами орнаментов, их семантикой. На занятиях по композиции продолжается тема, связанная со стилизацией орнаментальных форм. В живописи при ознакомлении с росписью ткани, дети не только осваивают новые приемы, характерные для этой техники, но и используют подготовительные рисунки орнаментов, эскизы и знания, полученные на занятиях рисунком и композицией.

Всю программу блока ИЗО можно разделить на две обучающие ступени.

Первая ступень – изучение плоскостного рисунка, свойств цвета, декоративность; с и основы законов композиции. На этом этапе закладываются знания и умения в работе с художественными материалами и инструментами, происходит знакомство с разнообразными приемами и способами работы с ними.

На первой ступени обучения основная задача – заинтересовать, увлечь ребенка. Занятия на развитие творческих способностей детей чаще всего проходят в форме игры или импровизированного мини-спектакля. Все знания, полученные на занятиях ИЗО блока, дети используют при выполнении проекта, то есть итоговой работы. Последовательность работы над проектом следующая:

- поиски мотивов, темы, выполнение форэскиза;
- выполнение эскиза;
- исполнение работы в материале.

На второй ступени, полученные ранее знания углубляются и подкрепляются полученными навыками. Блок ИЗО, включает знания по линейной перспективе, о конструктивных особенностях народного костюма, о цветовых иллюзиях в текстиле и основах формообразования. Дети работают над проектом создания костюма и участвуют в конкурсах.

Блок «Декоративно-прикладное искусство»

Декоративно-прикладное искусство наиболее прочно связано с повседневной жизнью и бытом человека. С произведениями декоративного искусства люди встречаются

повсеместно. Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического назначения вещи, важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, которое наиболее полно передает и хранит национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к природе.

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет, форма, орнамент в декоративном искусстве часто имеют символическое значение.

Освоение техники «батик» (роспись по ткани) предполагает передачу мастерства от педагога ученикам. Одной из основных задач предмета является развитие трудовых навыков и умений, развитие художественно-образного мышления, навыков исследовательского труда. В рамках учебного занятия происходит продуктивное учение-практика личностного ориентированного обучения в процессе конкретной работы, на основе свободного выбора учащихся с учетом их интересов. Результат деятельности – индивидуальный опыт продуктивной деятельности, которая, по сути, есть действие, производящее продукт, услуги, обладающие практической ценностью.

Занятия по художественной росписи предполагают формирование художественного вкуса учащихся, формирование творческой активности, умение проявлять наблюдательность, эрудицию, фантазию при разработке проектов и изготовлении аксессуаров костюма. Учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками в этом деле. Они должны в работах отражать единство формы и декора, создавать собственные проекты.

Конечный результат работы является большим стимулом в учебно-познавательной деятельности потому, что каждый ребенок хочет научиться создавать аксессуары, для самого себя или сделать подарок для друзей, украсить интерьер и т.д. Критерием успешности освоения знаний и развития личности могут служить исполненные в практическом материале (текстиль) украшения, дополнения к одежде, панно, картины и т.п. импровизации.

Блок «Конструирование и моделирование»

Человека формирует и воспитывает среда, мир окружающих вещей. Умение видеть прекрасное и переносить в свой быт имеет изначальную важность для людей. Поэтому главным аспектом при подготовке программы для трансплантационной мастерской «Искусство костюма» является видение человека как центра композиции предметно-пространственного окружения.

Развитие пространственного мышления, эстетического чувства у ребенка, способности переживать красоту, и наслаждаться ею проходит через умение создавать костюм, полностью соответствующий конкретному человеку, определенному назначению.

Конечной целью обучения, по данной программе является эстетическое воспитание учащегося и развитие художественно-образного мышления через практическую художественную деятельность по созданию костюма.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

Наименование разделов	Всего часов	Теория	Практика
Вводное занятие	1	1	-
Раздел I. Бумага	4	1	3
Тема 1. Виды и особенности бумаги	1	-	1
Тема 2. Аппликации	3	1	2
Раздел II. Основы композиции	7	3	4
Тема 1. Композиция с элементами орнамента 3	2	1	1
Тема 2. Рельефная композиция 3	2	1	1
Тема 3. Объемная композиция 3	3	1	2
Раздел III. Фактура бумаги	6	2	4
Тема 1. Текстурированная бумага	1	-	1
Тема 2. Разнообразие фактур	3	1	2
Тема 3. Коллаж	2	1	1
Раздел IV. Оформление	3	-	3
Тема 1. Декоративные элементы оформления стола	1	-	1
Тема 2. Праздничный сувенир	1	-	1
Тема 3. Новогоднее оформление	1	-	1
Раздел V. Поздравления	6	1	5
Тема 1. Виды и формы поздравлений	2	1	1
Тема 2. Открытка	2	-	2
Тема 3. Плакат	2	-	2
Раздел VI. Конструирование и моделирование	8	3	9
Тема 1. Вырезание из бумаги	2	1	3
Тема 2. Конструирование технической модели	2	1	3
Тема 3. Конструирование и декорирование подарочной упаковки	3	1	2
Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия.	2	-	2
Итого:	36	11	25

Содержание тематического материала

Вводное занятие. Техника безопасности при работе с режущими инструментами.

Раздел I. Бумага.

Тема 1. Виды и особенности материала. Виды бумаги (картон, ватман, креповая и тд.) Свойства бумаги.

Практическая работа: Упражнения на вырезание, разрезание, разрывание, склеивание.

Тема 2. Аппликация Работа с цветной бумагой. Виды аппликаций

Практическая работа: Композиция «Мультипликационный герой Смешарик», композиция «Мультипликационный герой Нюша»

Раздел II. Композиция

Тема 1. Определение композиции применение на практике. Композиция с элементами орнамента. Орнамент и виды орнамента по форме.

Практическая работа: Композиция на плоскости (орнамент в круге) «Салфетка - аквариум»

Тема 2. Рельефная композиция. Последовательность работы над композицией. Способы создания рельефа

Практическая работа: Композиция из креповой бумаги «Подсолнух»

Тема 3. Объемная композиция.

Практическая работа: Объемная композиция «Цветочная корзинка». Создание объема из плоских элементов

Раздел III. Фактура бумаги

Тема 1. Текстурированная бумага. Виды бумаги, ее свойства (гофрированная, бархатная для пастели, авторская).

Практическая работа: аппликация с использованием текстурированной бумаги «Домик».

Тема 2. Разнообразие фактур: рельеф, печать, тиснение. Упражнение на надрезы, проколы, сжатие.

Практическая работа: композиция «Пушистый зайчик».

Тема 3. Коллаж. Использование фактуры

Практическая работа: коллаж из рваной бумаги разнообразной фактуры «Натюрморт».

Раздел IV. Оформление

Тема 1. Декоративные элементы для оформления стола. Виды, образцы декоративных элементов, используемых в оформлении.

Практическая работа: «Букет».

Тема 2. Праздничный сувенир. Виды праздничных сувениров (бумажная скульптура, коробочка, игрушка и т.д.)

Практическая работа: Изготовление коробочки – шкатулки.

Тема 3. Новогоднее оформление. Виды новогоднего оформления (венки, букеты, снежинки, игрушки).

Практическая работа: изготовление элементов новогоднего оформления (вырезание снежинок и сказочных силуэтов).

Раздел V. Поздравления

Тема 1. Виды и формы поздравлений (авторские, креативные открытки, альбомы, плакаты)

Практическая работа: сочиняем поздравление.

Тема 2. Открытка. Историческая справка, виды открыток (почтовая, поздравительная, пригласительная, рекламная и т.д.)

Практическая работа: оформление новогодней открытки, открытки «День Победы», поздравительной открытки мамам.

Тема 3. Плакат. Историческая справка, виды плакатов (рекламный, социальный, поздравительный, информационный и т.д.)

Практическая работа: изготовление объемного плаката «С днем рождения, школа», плаката-поздравления будущим воинам, плаката «Здравствуй, лето»

Раздел VI. Конструирование и моделирование

Тема 1. Вырезание из бумаги. Приобретение навыка в работе с ножницами.

Практическая работа: вырезание симметричных одинаковых фигурок, разрезание бумаги на узкие и широкие полоски, изготовление игрушки «Смешинка».

Тема 2. Конструирование технической модели. Приобретение навыков в работе с чертежными инструментами (линейка, циркуль).

Практическая работа: Конструирование сувенирной технической модели, модели самолета

Тема 3. Конструирование и декорирование подарочной упаковки. Способы конструирования, использование шаблонов основ и самостоятельное вычерчивание выкройки.

Практическая работа: Конструирование и декорирование подарочной упаковки с цилиндрической основой. Конструирование и декорирование подарочной упаковки «Птица». Конструирование и декорирование подарочной упаковки на основе цветка.

Конструирование и декорирование подарочной упаковки на основе куба.

Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

Наименование разделов	Всего часов	Теория	Практика
Вводное занятие	1	1	-
Раздел I. Бумага. Способы обработки (вырезание, надрезы, жатка, тиснение)	7	2	5
Тема 1. Плавное фигурное вырезание	1	-	1
Тема 2. Надрезы, гибы	1	-	1
Тема 3. Жатка – жатая бумага	1	-	1
Тема 4. Тиснение (тиснение, проколы, надрезы)	1	-	1
Тема 5. Рваная бумага	1	-	1
Тема 6. Композиция	2	1	1
Раздел II. Поздравительная открытка. Виды, способы изготовления	6	1	5
Тема 1. Открытка почтовая	1	-	1
Тема 2. Открытка-подарок	1	-	1
Тема 3. Открытка-сувенир	1	-	1
Тема 4. Креативная открытка	1	-	1
Тема 5. Плакат.	2	1	1
Раздел III. Упаковка декоративная	5	-	5
Тема 1. Кубической формы	1	-	1
Тема 2. Цилиндрической	1	-	1
Тема 3. Конусообразной	1	-	1
Тема 4. Пирамидальной	1	-	1
Тема 5. Креативной формы	1	-	1
Раздел IV. Куклы из бумаги	3	-	3
Тема 1. Объемные композиции - марионетки	1	-	1
Тема 2. Объемные композиции упаковки	1	-	1
Тема 3. Объемные сюжетные композиции	1	-	1
Раздел V. Мультипликация	8	2	6
Тема 1. Плоскостные сюжетные композиции на тему мультфильмов	4	1	3
Тема 2. Мультипликационный герой (объемная кукла)	4	1	3
Раздел VI. Цветочная композиция	4	1	2
Тема 1. Креативная цветочная композиция из бумаги на плоскости	2	1	1
Тема 2. Цветочная объемная композиция (разработка авторских выкроек)	2	-	2
Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия.	2	-	-
Итого:	36	12	24

Содержание тематического материала

Вводное занятие. Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. Свойства и виды бумаги. Изделия из бумаги в быту и в декоративно-прикладном искусстве.

Раздел I. Бумага. Способы обработки

Тема 1. Плавное фигурное вырезание. Основные приемы и правила при работе с ножницами.

Практическая работа: упражнение на вырезание «Птица», «Дерево».

Тема 2. Надрезы, гибы. Свойство плотной бумаги.

Практическая работа: приобретение навыков в работе с резакром. Рельефный цветок из белого ватмана.

Тема 3. Жатка - жатая бумага, свойство тонкой бумаги и ее применение. Способы обработки бумаги.

Практическая работа: подготовка бумаги к работе (сжатие) и лепка цветочной композиции.

Тема 4. Тиснение (тиснение проколы, надрезы), изучение образцов тиснения и необходимых инструментов (шила, булавки, зубочистки).

Практическая работа: упражнение тиснения на бумаге – композиция «Принцесса» или «Арлекин».

Тема 5. Рваная бумага. Коллаж из рваной бумаги и его особенности. Материалы и инструменты необходимые на занятии. Особенности технологии и последовательность работы.

Практическая работа: подготовительный рисунок композиции и изготовление задуманной темы в материале с применением цветной бумаги и цветных фото из журналов.

Тема 6. Композиция. Что такое композиция, виды и последовательность работы.

Практическая работа: составление осенней композиции на плоскости с применением вышеперечисленных навыков, Коллективная работа: составление из мелких элементов общей композиции.

Раздел II. Поздравительная открытка. Виды, способы изготовления

Тема 1. Открытка почтовая. Историческая справка и утилитарное предназначение открытки.

Практическая работа: изготовление открытки.

Тема 2. Открытка-подарок. Виды и утилитарное применение открытки. (открытка с фотографией, с конвертом или контейнером для подарка, открытка игольница)

Практическая работа: Изготовление открытки – игольницы.

Тема 3. Открытка-сувенир. Виды сувенирных открыток по форме и назначению (плоскостная, рельефная, объемная и памятная, праздничная, тематическая).

Практическая работа: изготовление открытки по предложенным шаблонам.

Тема 4. Креативная открытка. Что такое креативная, авторская открытка. Изучение образцов.

Практическая работа: изготовление открытки по собственному эскизу.

Тема 5. Плакат как украшение праздника, украшение интерьера, поздравление.

Практическая работа: изготовление тематического плаката по предложенному набору шаблонов.

Раздел III. Упаковка декоративная

Тема 1. Кубической формы. Что такое куб. Его развертка.

Практическая работа: изготовление красочной упаковки с применением шаблона-выкройки.

Тема 2. Цилиндрической формы. Что такое цилиндр, его развертка.

Практическая работа: изготовление упаковки с применением шаблона – выкройки.

Тема 3. Конусообразной формы. Что такое конус и его развертка.

Практическая работа: изготовление упаковки с применением шаблона-выкройки.

Тема 4. Пирамидальной формы. Что вы знаете о пирамиде? Ее развертка.

Практическая работа: изготовление упаковки с применением выкройки основы.

Тема 5. Креативной формы. Образцы объемных авторских бумажных форм.

Практическая работа: изготовление авторской выкройки с последующей сборкой изделия.

Раздел IV. Куклы из бумаги

Тема 1. Объемные композиции - марионетки. Марионетка историческая справка. Схема шаблонов необходимых для работы. Способы крепления деталей. Изучение образца.

Практическая работа: изготовление куклы по предложенной выкройке основе с самостоятельным декорированием.

Тема 2. Объемная композиция (упаковка). Упаковка в форме стилизованного животного (зайчик, лиса, кошка, щенок и т.д.)

Практическая работа: изготовление объемной коробочки по предложенным выкройкам основам.

Тема 3. Объемные сюжетные композиции. Изучение по иллюстрациям и фотографиям сказочных персонажей (принцесса, пират, волшебник, фея и т.д.)

Практическая работа: изготовление объемной, скульптурной композиции по выбранному образу.

Раздел V. Мультипликация

Тема 1. Плоскостная композиция. Изучение по иллюстрациям формы, образа мульт. персонажей.

Практическая работа: Плоскостные сюжетные композиции на тему мультфильмов.

Сочиняем мультяк сами.

Тема 2. Мультипликационный герой (объемная кукла). Просмотр мультфильма. Изучение конструкции персонажей и схемы выкроек кукол.

Практическая работа: придумать свой образ мультипликационного героя и выполнить его в материале.

Раздел VI. Цветочная композиция

Тема 1. Креативная цветочная композиция из бумаги на плоскости. Изучение фотографии живых цветов и схемы выкроек.

Практическая работа: Изготовление цветочной композиции по собственному эскизу

Тема 2. Цветочная объемная композиция. Изучение формы цветов по фотографии, иллюстрации и на искусственном образце.

Практическая работа: Разработка авторских выкроек и изготовление композиции по собственному эскизу.

Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

Наименование разделов	Всего часов	Теория	Практика
Раздел I. Изготовление бумажных сувениров на основе геометрических фигур с применением чертежных инструментов	7	3,5	3,5
Тема 1. Вводное занятие. Чертеж и чертежные инструменты	1	0,5	0,5
Тема 2. Круг. Построение круга при помощи циркуля.	1	0,5	0,5
Тема 3. Квадрат. Построение квадрата при помощи линейки и угольника.	1	0,5	0,5
Тема 4. Треугольник. Построение треугольника с помощью линейки.	1	0,5	0,5
Тема 5. Прямоугольник. Построение прямоугольника с помощью угольника.	1	0,5	0,5
Тема 6. Трапеция. Построение трапеции с помощью угольника.	1	0,5	0,5
Тема 7. Многоугольник. Построение многоугольника с помощью циркуля и линейки.	1	0,5	0,5

Раздел II. Торцевая пластика	4	1,5	2,5
Тема 1. Особенности торцевой пластики	1	0,5	0,5
Тема 2. Элемент (квиллинг - бумагокручение)	1	0,5	0,5
Тема 3. Рамочка для фото	2	0,5	1,5
Раздел III. Снежинки (изготовление снежинок различными способами в различных техниках)	3		3
Тема 1. Торцевая пластика «Снежинка»	1		1
Тема 2. С помощью трафарета, шаблона	1		1
Тема 3. Способом сложения	1		1
Раздел IV. Моделирование игрушек из бумаги на основе объемных геометрических фигур	5	2,5	2,5
Тема 1. Куб	1	0,5	0,5
Тема 2. Цилиндр	1	0,5	0,5
Тема 3. Конус	1	0,5	0,5
Тема 4. Пирамида	1	0,5	0,5
Тема 5. Призма	1	0,5	0,5
Раздел V. «Мы играем в куклы»	2	1	1
Тема 1. Изучение основных пропорций человеческой фигуры	1	0,5	0,5
Тема 2. Наряд для куклы	1	0,5	0,5
Раздел VI. Разработка и изготовление бумажных макетов мебели	4	2	2
Тема 1. Стол	1	0,5	0,5
Тема 2. Стул	1	0,5	0,5
Тема 3. Диван	1	0,5	0,5
Тема 4. Шкаф	1	0,5	0,5
Раздел VII. Разработка и изготовление мелких деталей из бумаги	2	1	1
Тема 1. Изготовление декора-украшения	1	0,5	0,5
Тема 2. Изготовление мелких аксессуаров	1	0,5	0,5
Раздел VIII. Изготовление творческой композиции	6	1,5	4,5
Тема 1. Разработка форэскиза будущей композиции	2	0,5	1,5
Тема 2. Подготовительный рисунок - чертеж	2	0,5	1,5
Тема 3. Коллективная работа «Наш классный класс»	2	0,5	1,5
Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия	2		2
Итого:	36	13	23

Содержание тематического материала

Раздел I. Изготовление бумажных сувениров на основе геометрических фигур с применением чертежных инструментов

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. Чертеж и чертежные инструменты. Особенности чертежа, способы работы с чертежными инструментами, выкройки

Тема 2. Круг. Построение круга при помощи циркуля.

Практическая работа: Творческая разработка бумажного сувенира, поделки на основе круга (салфетка, композиция в круге).

Тема 3. Квадрат. Построение квадрата при помощи линейки и угольника. Практическая работа: Творческая разработка и изготовление композиции в квадрате.

Тема 4. Треугольник. Построение треугольника с помощью линейки.

Практическая работа: Разработка композиции в треугольнике.

Тема 5. Прямоугольник. Построение прямоугольника с помощью угольника.

Практическая работа: Разработка и изготовление композиции в прямоугольнике.

Тема 6. Трапеция. Построение трапеции с помощью угольника

Практическая работа: Разработка и изготовление поделки.

Тема 7. Многоугольник. Построение шестиугольника с помощью циркуля.

Практическая работа: изготовление поделки этой формы.

Раздел II. Торцевая пластика.

Тема 1. Особенности техники. Применение в декоративных композициях.

Практическая работа: изготовление элемента «Цветок»

Тема 2. Элемент чешуйка (квиллинг). Практическая работа: изготовление декоративной рыбки.

Тема 3. Рамочка для фото. Подготовка форэскиза и особенности построения чертежа

Практическая работа: изготовление рамочки с последующим декорированием.

Раздел III. Снежинки (изготовление снежинок различными способами в различных техниках)

Тема 1. Торцевая пластика «Снежинка». Изучение элементов необходимых в конструировании снежинки. Изучение графического рисунка снежинки.

Практическая работа: изготовление элементов и сборка снежинки.

Тема 2. Изготовление снежинок с помощью трафарета, шаблона. Особенности построения чертежа трафарета снежинки.

Практическая работа: изготовление трафарета и вырезание по нему снежинок.

Тема 3. Изготовление снежинок способом сложения. Изучение особенности рисунка снежинок и схемы сложения листа бумаги.

Практическая работа: вырезание снежинок для новогоднего оформления.

Раздел IV. Моделирование игрушек из бумаги на основе объемных геометрических фигур. Знакомство с объемными геометрическими фигурами: куб, цилиндр, конус, пирамида, призма. Особенности этих фигур. Изготовление развертки - выкройки при помощи чертежных инструментов.

Тема 1. Куб. Особенности куба.

Практическая работа: Изготовление коробочки, домика, любого животного или фантастического существа на основе развертки куба

Тема 2. Цилиндр. Особенности цилиндра, его развертка

Практическая работа: Изготовление вазы, домика, животного и т.д.

Тема 3. Конус. Особенности конуса, его развертка

Практическая работа: Изготовление елки, мышки, птички и т.д.

Тема 4. Пирамида. Особенности пирамиды, ее развертка

Практическая работа: Изготовление гриба, коробочки, птицы и т.д.

Тема 5. Призма. Особенности призмы, ее развертка

Практическая работа: Изготовление коробочки, домика, предмета интерьера, животного и т.д.

Раздел V. «Мы играем в куклы»

Тема 1. Изучение основных пропорций человеческой фигуры.

Практическая работа: Изготовление бумажной куклы

Тема 2. Наряд для куклы. Основные силуэты, применяемые в одежде

Практическая работа: Создание костюма-образа (пират, мушкетер, ковбой, принцесса, Мальвина, Золушка и т.д.)

Раздел VI. Разработка и изготовление бумажных макетов мебели

Тема 1. Стол. Способы построения чертежа с помощью инструментов

Практическая работа: Разработка выкройки и изготовление бумажной модели стола.

Тема 2. Стул. Способы построения чертежа

Практическая работа: Разработка выкройки и изготовление макета

Тема 3. Диван. Способы построения чертежа

Практическая работа: Разработка выкройки и изготовление макета

Тема 4. Шкаф. Способы построения чертежа

Практическая работа: Разработка выкройки и изготовление макета

Раздел VII. Разработка и изготовление мелких деталей из бумаги

Тема 1. Изготовление декора-украшения методом разрезания и надрезания бумаги

Практическая работа: Изготовление глазок, ушек, лапок, ручек

Тема 2. Изготовление мелких аксессуаров. Что такое аксессуары одежды

Практическая работа: Изготовление сумочки, чемодана, корзины, обуви

Раздел VIII. Изготовление творческой композиции

Тема 1. Разработка форэскиза будущей композиции. Форэскиз и его особенности

Практическая работа: поиск идеи, форэскизы композиции.

Тема 2. Подготовительный рисунок – чертеж.

Практическая работа: изготовление выкроек элементов композиции.

Тема 3. Коллективная работа «Наш классный класс» (Каждый учащийся выполняет свой фрагмент - домик со своим фото, затем склеивается общая композиция. Это панно используется для оформления праздника «Прощание с начальной школы»).

Промежуточная и итоговая аттестация. Итоговые занятия.

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование	Всего часов	Теория	Практика
I	Вводное занятие. Техника безопасности	2	2	-
1	Изобразительное искусство	98	19	79
1	Линейный рисунок, пятно	4	1	3
2	Теплые и холодные цвета и их особенность	10	2	8
3	Основные и дополнительные цвета	4	2	3
4	Композиция. Виды композиций	10	-	8
5	Паспарту	2	1	2
6	Динамика, статика в живописи и графике	4	2	3
7	Работа над живописной композицией «Зима»	12	2	10
8	Пропорции человеческой фигуры	8	1	6
9	Тематическая композиция (гуашь)	8	2	7
10	Творчество и методика рисования японского художника К. Хокусая	8	2	6
11	Зарисовки, этюды листьев, веток и цветов с натуры	10	1	8
12	Гризайль – последовательность рисования чашки	4	1	3
13	Натюрморт	8	1	7
14	Портрет	6	6	5
II	Декоративно-прикладное искусство	36	6	30
1	Симметрия в аппликации	10	1	9
2	Текстильные плоскостные куклы	6	1	5
3	Бумажная скульптура	6	1	5
4	Моделирование из пластики	4	1	3
5	Конструирование из пушистой проволоки	4	1	3
6	Конструирование из плотного картона	4	1	3
7	Объемная композиция из цветной бумаги и картона	2	-	2
III	Участие в выставках и конкурсах	4	-	4
IV	Итоговые занятия	4		4
	Итого:	144	27	117

Содержание тематического материала

Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях в студии. ИЗО-тест.

I. Изобразительное искусство.

Тема 1. Линейный рисунок. Пятно.

Теория: Особенности линейного рисунка. Виды линий в рисунке: живая, проволочная и т.д. Рисование от пятна. Кляксография. Способы раздувания, разбрызгивания краски: оттиски, печать

Практика: упражнение на рисование линий разной толщины и выразительности (карандаш, роллер, гелевая ручка). Упражнение с кляксами.

Тема 2. Теплые и холодные цвета, их особенности.

Теория: Цветовой круг. Свойства цвета.

Практика: Композиция в теплой гамме. Подготовительный рисунок. Композиция в холодной гамме, (гуашь).

Тема 3. Основные и дополнительные цвета.

Теория: триада основных цветов, свойства и особенности. Какие цвета называют основными, дополнительные, их различия.

Практика: упражнение на смешивание цветов.

Тема 4. Композиция.

Теория: что такое композиция. Горизонтальная и вертикальная композиция.

Практика: Примеры, упражнения. Работа над выбранной композицией.

Тема 5. Паспарту.

Теория: что такое паспарту? Способы изготовления, оформление работы.

Практика: оформление своей работы в паспарту.

Тема 6. Динамика и статика в живописи, графике.

Теория: понятия динамика и статика и их применение для выразительности композиции.

Приемы передачи движения и неподвижности; легкости и тяжести; стремительности и покоя.

Практика: динамичная и статичная композиции (упражнение)

Тема 7. Живописный проект: «Зима», «Новый год».

Теория: изучение темы «зима» по фотографиям, фильмам, картинам художников.

Последовательность работы над тематической композицией (форэскиз. эскиз, композиция).

Практика: зарисовки зимнего пейзажа с натуры из окна и работа над композицией.

Тема 8. Пропорции человеческой фигуры.

Теория: знакомство с анатомическим строением человеческой фигуры

Практика: зарисовки «скелетиков» в движении. Тематическая композиция с изображением динамичной фигуры человека.

Тема 9. Тематическая композиция.

Теория: Последовательность работы над тематической композицией, изучение на примере работ известных художников В.М.Васнецова, В.И.Сурикова.

Практика: выбор темы, форэскиз - идея, карандашный рисунок, проработка в цвете.

Тема 10. Изучение методики рисования К.Хокусая.

Теория: модульное рисование. Знакомство с творчеством и методикой японского художника К.Хокусая.

Практика: Зарисовки животных.

Тема 11. Зарисовки, этюды листьев растений, веток и цветов с натуры.

Теория: изучение набросков и этюдов современных художников. Изучение техники тушь-перо, граттаж.

Практика: Зарисовки комнатных растений карандашом и графические изображения гелевой ручкой, в технике «граттаж» кактусов.

Тема 12. Гризайль. Последовательность рисования чашки.

Теория: Что такое гризайль, особенности, применение.

Практика: Построение - линейный рисунок карандашом с последующей проработкой тоном (гуашь, 1 цвет).

Тема 13. Натюрморт.

Теория: Что такое натюрморт? Виды натюрмортов: натюрморт в интерьере, профессиональный, из предметов быта, хлеба, фруктов, цветов и т.д. Последовательность работы над натюрмортом.

Практика: композиционный поиск, карандашный рисунок-построение и проработка в цвете.

Тема 14. Портрет.

Теория: Изучение зарисовок пропорции человеческого лица и мимики (улыбка, гнев, плач). Последовательность работы над портретом.

Практика: кратковременные зарисовки лица. Подготовительный рисунок головы человека с последующей проработкой в цвете.

II. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 1. Симметрия в аппликации

Теория: что такое симметрия? Изучение на примере симметричных фигур.

Практика: вырезание симметричных фигур из бумаги способом сложения.

Вырезание декоративных элементов способом сложения квадрата (цветов, снежинка), изготовление открытки.

Тема 2. Текстильные плоскостные куклы.

Теория: текстиль, виды текстиля. Виды текстильных плоскостных кукол. Последовательность изготовления.

Практика: роспись по грунтованному текстилю акварелью и фломастерами. Раскрой, сборка деталей, стачивание куклы ручными швами, склеивание. Декорирование пуговицами, бусами, лентами.

Тема 3. Бумажная скульптура из мятой бумаги.

Теория: изучение специфики обработки материала и знакомство с этим видом творчества по моему авторскому методическому пособию: «Лепка из жатой бумаги».

Практика: моделирование куклы- «балерины» из мятой и закрученной в жгуты бумаги. Декорирование коробочки фактурно-мятой бумагой и цветами из этой бумаги.

Тема 4. Моделирование декоративных элементов из пластики.

Теория: Пластика – материал для лепки. Виды пластики, технологические особенности, способы обработки пластики.

Практика: практическое применение инструментов: раскатывание, разрезание, выдавливание. Упражнение на изготовление элементов (шарик, колбаска, капля, лепешка и тд.) и изготовление бус, брошей, подвесок.

Тема 5. Конструирование из пушистой проволоки.

Теория: изучение специфики обработки материала и знакомство с этим видом творчества по моему авторскому методическому пособию «Малиновая кошка».

Практика: подготовка материала, сгибание проволоки по схеме и фиксация элементов игрушки. Изготовление игрушки из пушистой проволоки — «малиновая кошка».

Тема 6. Конструирование из плотного картона.

Теория: шарнирные игрушки, история, особенности конструкции, технология изготовления.

Практика: последовательное изготовление шарнирной движущейся игрушки «песик – черноносик».

Тема 7. Объемная композиция из цветной бумаги и картона.

Теория: виды объемных композиций, материалы, техника и последовательность исполнения.

Практика: эскиз с прорисовкой конструктивных особенностей игрушки, конструирование и изготовление игрушки из картона на основе цилиндра. (креативная шляпка, шкатулка, карандашница, сумочка, животное)

III. Участие в выставках и конкурсах.

Участие в районных, городских конкурсах, выставках в лицее 136 и ДДТ им.В.Дубинина.

IV. Итоговые занятия.

Итоговая и промежуточная аттестация в виде выставки, академического просмотра, ИЗО теста, итоговой работы.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела и темы	Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие	2	2	-
I.	Графика	34	8	26
1.	Особенности графического рисунка	2	1	1
2.	Линейный рисунок	12	3	9
3.	Перспектива	12	2	10
4.	Виды освещения	8	2	6
II.	Живопись	46	11	35
1.	Этюды деталей пейзажа	6	2	4
2.	Роспись ткани	10	2	8
3.	Передача объемов предметов в живописи	10	3	7
4.	Техника акварели	4	-	4

5.	Натюрморт	12	3	9
6.	Последовательность рисования чашки	4	1	3
III.	Композиция	72	17	55
1.	Динамика и статика	10	4	6
2.	Шрифтовая композиция	8	2	6
3.	Декоративная композиция	12	3	9
4.	Орнаментальная композиция	6	1	5
5.	Композиция костюмов и украшений	8	2	6
6.	Передача монументальности изображения композиционными средствами	10	2	8
7.	Перспектива в композиции	10	1	9
8.	Книжная графика	8	2	6
IV.	Конструирование и моделирование	52	6	46
1.	Получение формы модели путем разработки простейшей конструкции	12	2	10
2.	Работа над эскизами костюмов	6	1	5
3.	Роспись деталей костюма в технике «батик»	14	2	12
4.	Декоративное оформление модели	6	-	6
5.	Пошив изделия	14	1	13
V.	Участие в выставках и конкурсах	6	-	6
VI.	Итоговое занятие	4	1	3
	Всего:	216	45	171

Содержание тематического материала

Вводное занятие. Материалы и инструменты, применяемые на занятиях по рисунку, их особенности. Техника безопасности при работе с ними.

I. Графика

Тема 1. Особенности графического рисунка

Теория: Особенности графических материалов и разнообразные приемы в работе с ними. Карандаш, тушь, уголь, сангина и т.д. Рисунок предмета, имеющего округлую форму.

Практика: Передача фактуры предметов (стекло, камень, шерсть).

Тема 2. Линейный рисунок

Теория: Линейные зарисовки. Пропорции. Симметрия. Деление квадрата, окружности на заданное количество частей и составление орнамента в круге. Плоскостное изображение и передача объема с помощью штриховки.

Практика: Зарисовки листьев и веток. Передача линейной перспективы с помощью усиления или ослабления линии. Рисование розетки по представлению.

Тема 3. Перспектива

Теория: Линейный рисунок геометрических фигур. Плоскостной рисунок. Линейный рисунок замка по представлению. Историческое высотное здание или архитектурный ансамбль в перспективе. Перспектива квадрата. Линейный рисунок квадрата в перспективе фронтальной и угловой. Перспектива круга. Линейный рисунок. Фронтальная перспектива куба. Линейный рисунок - схема куба в перспективе относительно линии горизонта. Угловая перспектива куба. Фронтальная перспектива цилиндра. Линейные зарисовки перспективы цилиндра в схематичном построении с одной точкой схода. Угловая перспектива цилиндра. Перспектива интерьера фронтальная и угловая. Композиция интерьера. Угловая перспектива по трем точкам схода. Фантазийная композиция из геометрических тел. Линейный рисунок.

Практика: Построение и изображение относительно линии горизонта. Изображение неправильной формы в перспективе. Плоское изображение неправильной формы, вписанной в прямоугольник и изображение этого предмета в перспективе. Линейные зарисовки и перспектива куба в схематичном построении по двум точкам схода. Линейные зарисовки перспективы цилиндра в схематичном построении по двум точкам схода. Рисунок по представлению в линейной перспективе.

Тема 4. Виды освещения

Теория: Виды освещения. Светотень. Понятие света, тени, освещенности в изобразительном искусстве. Фронтальное, боковое освещение, контражур.

Практика: Последовательность рисования шара. Поэтапное рисование шара. Нанесение штрихов по форме предметов с учетом света и тени. Упражнение на передачу объема с помощью штриховки.

II. Живопись

Тема 1. Этюды деталей пейзажа

Теория: Наброски осенних листьев и цветов. Этюды деталей пейзажа.

Практика: Роспись от пятна. Этюдные зарисовки на пленэре. Акварельные зарисовки, техника по сырой бумаге, лессировка.

Тема 2. Роспись ткани

Теория: Роспись ткани. Техника свободной росписи. Цветная графика. Горячий батик. Особенности техники горячего батика. Материалы и инструменты.

Практика: Нанесение краски на влажную ткань с последующей растушевкой. Нанесение по влажной ткани рисунка большими мазками. Проработка элементов рисунка мелкими мазками по сухой ткани. Многослойная техника: нанесение первого слоя краски свободной росписью, дальнейшая роспись с нанесением резерва. Нанесение резерва с дальнейшей многослойной проработкой.

Тема 3. Передача объемов предметов в живописи

Теория: Передача объема предметов в живописи. Особенности светотени. Тень падающая, собственная, полутень, блик, рефлекс. Превращение окружности в шар (гризайль).

Практика: Этюд кувшина (гризайль).

Тема 4. Техника акварели

Теория: Техника акварели. Лессировка. Живопись отдельными мазками, техника «Алла-прима» (в первый момент)

Практика: Упражнение: зарисовки с натуры.

Тема 5. Натюрморт

Теория: Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой сближенные по цвету. Монохромная гамма. Натюрморт из бытовых предметов в контрастном цветовом сочетании. Натюрморт, гуашь. Особенности и живописные приемы в гуашевой технике. Последовательность работы над живописным натюрмортом.

Практика: Линейный рисунок карандашом с учетом перспективы, с последующей проработкой в цвете. Выполнение детального рисунка карандашом с нанесением светотени. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен натюрморта. Выявление тональных отношений. Завершение работы, проработка деталей, обобщение. Натюрморт из овощей и фруктов (в теплом и холодном колорите). Выявление особенностей формы, передача фактуры, цветовой контраст.

Тема 6. Последовательность рисования чашки

Теория: Последовательность рисования чашки. Правильное композиционное размещение в листе. Прокладка основного цвета. Уточнение тональных отношений. Проработка деталей.

Практика: Выполнение рисунка, передача общей формы, пропорций, цветовых отношений с передачей объема.

III. Композиция

Тема 1. Динамика и статика

Теория: Динамика и статика. Свободное использование картинной плоскости.

Практика: Выполнение композиции из линий, точек, пятен с передачей рельефа, объема, пространства без применения перспективы, тушь, перо, фломастер.

Тема 2. Шрифтовая композиция

Теория: История возникновения шрифта. Виды шрифтов. Шрифтовая композиция. Построение разнообразных по ритму композиций на основе графики букв различных шрифтов в виде птиц, рыб, фигуры человека (тушь, перо, фломастер, гуашь, цветная тушь).

Практика: Эскиз композиции

Тема 3. Декоративная композиция

Теория: Равновесие в декоративной композиции и выделение композиционного центра (концентрация и разряжение элементов, контраст цвета, тональный переход).

Практика: Коллаж «Натюрморт».

Тема 4. Орнаментальная композиция

Теория: Орнаментальная композиция. Набивной рисунок в текстиле. Композиция, создаваемая при помощи штампов. Разновидности и изготовление штампов. Подготовка красок. Особенности исполнения набивного рисунка.

Практика: Выполнение орнаментальной композиции

Тема 5. Композиция костюмов и украшений

Теория: Композиция в костюме, текстиле. Виды и способы построения геометрических орнаментов и орнаментальной композиции костюма. Способы изображения разной фактуры.

Практика: Эскиз композиции костюмов, в основе которых лежит прямоугольный крой. Работа над эскизом росписи костюмов в технике «батик». Зарисовки украшений народов Севера и Сибири, Египта, Индии. Изучение костюмов народов мира, передача национального колорита, фактуры материала. Выполнение эскизов аксессуаров костюма по мотивам зарисовок. Эскизы украшений, дополнений к современному костюму из природных материалов (кожа, дерево, кость, металл, камень) с использованием народных мотивов.

Тема 6. Передача монументальности изображения композиционными средствами

Теория: Передача монументальности изображения композиционными средствами. Создание художественного образа в картине способом увеличения, размеров главного персонажа или предмета в центре композиции.

Практика: Построение композиции по воображению с применением перспективного сокращения с низкой линией горизонта.

фломастер (по выбору).

Тема 7. Книжная графика

Теория: Книжная графика, ее особенности. Знакомство с работами художников-иллюстраторов (И. Билибин, С.Ким, А. Финогенов и др.).

Практика: Работа над эскизом иллюстрации к сказке. Включение в работу элементов народного искусства (изображение архитектуры, предметов быта, костюмов).

IV. Конструирование и моделирование

Тема 1. Получение формы модели путем разработки простейшей конструкции Теория: Конструктивные особенности туникообразной одежды народов мира. Туникообразные формы в русском народном костюме. Одежда фараона, его свиты в Древнем Египте. Традиционные особенности кроя и росписи ткани в японском кимоно. Особенности кроя индийского национального костюма («шалвар-камиз», «сари»), роспись ткани в технике классического (горячего) батика.

Практика: Получение формы модели путем разработки простейшей конструкции. Конструкция одежды туникообразной формы. Разложение деталей кроя туники. Определение формообразующих деталей конструкции по эскизу костюма путем графического представления.

Тема 2. Работа над эскизами костюмов

Теория: Фантазийные композиции на тему народного костюма. Построение деталей кроя конкретного размера.

Практика: Работа над эскизами костюмов туникообразного покроя с последующим выполнением декора в технике «батик». Разработка конструкции костюмов по эскизу. Работа над орнаментом и подготовка рисунка для росписи ткани. Раскрой ткани по выкройке. Раскладка выкройки на ткани с соблюдением технологических требований. Обмеловка и раскрой ткани.

Тема 3. Роспись деталей костюма в технике «батик»

Теория: Виды батика. Материалы и инструменты

Практика: Роспись деталей в технике горячего и холодного батика

Тема 4. Декоративное оформление модели

Теория: Декоративные элементы костюма, особенности, способы изготовления. Практика: использование разнообразного накладного декора: вышивки, аппликации, фурнитуры. Пришивание к поверхности одежды различных накладных деталей. Изготовление аксессуаров из кожи, бисера, шнура и т.д.

Тема 5. Пошив изделия

Теория: особенности технологии кроя и пошива одежды.

Практика: раскрой и сборка деталей кроя в изделие. Прокладывание контрольных линий, линии середины изделия: спинки, полочки, рукава. Перевод обмелованных линий с одной половины детали на другую. Сметывание деталей кроя. Осмотр образца для выявления и устранения дефектов обработки. Примерка изделия на фигуру и оценка образца эскиза модели. Пошив изделия. Сборка расписанных деталей костюма. Стачивание и влажно-тепловая обработка конструктивных и конструктивно-декоративных линий. Обработка припусков швов. Обработка срезов деталей.

V. Участие в выставках и конкурсах.

Участие в районных, городских конкурсах, выставках в лицее 136 и ДДТ им. В.Дубинина.

VI. Итоговые занятия.

Итоговая и промежуточная аттестация в виде выставки, академического просмотра, ИЗО теста, итоговой работы.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела и темы	Всего	Теория	Практика
	Вводное занятие	2	2	-
I	Графика	42	4	38
1.	Светотень		1	3
2.	Зарисовки	14	1	13
3.	Натюрморт	6	1	5
4.	Пропорции фигуры человека	14	1	13
5.	Эскиз костюма	4	1	3
II	Живопись	26	5	21
1.	Эргономические особенности цвета	2	1	1
2.	Наброски костюмов	2	1	1
3.	Этюды	6	1	5
4.	Декоративная композиция	4	1	3
5.	Портрет	8	1	7
6.	Особенности нанесения грима	4	1	3
III	Композиция	26	5	21
1.	Декоративная композиция	6	1	5
2.	Композиция из геометрических фигур	2	-	2
3.	Рельефная композиция	4	1	3
4.	Объемная композиция	4	1	3
5.	Декоративный натюрморт	6	1	5
6.	Эргономические возможности текстиля	4	1	3
IV	Конструирование и моделирование	108	5	103
1.	Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами	2	2	
2.	Разработка эскизов костюмов	12	2	10

3.	Конструктивные особенности костюма	6	1	5
4.	Раскрой и сборка деталей костюма	34	1	33
5.	Декоративная отделка	12	1	11
6.	Изготовление головных уборов	18	1	17
7.	Изготовление аксессуаров	12	1	11
8.	Работа над созданием целостного художественного образа костюма	16	1	15
V.	Участие в выставках и конкурсах	4	-	4
VI.	Итоговое занятие	4	1	3
	Всего:	216	22	94

Содержание тематического материала

Вводное занятие. Техника безопасности при работе с материалами, инструментами, применяемыми на занятиях по рисунку.

I. Графика

Тема 1. Светотень

Теория: Виды освещения предмета (фронтальное, боковое, контражур). Тень собственная, падающая, рефлекс, блик. Тень, полутень.

Практика: Рисунок драпировки. Кратковременные зарисовки бумажной ленты, затем зарисовка белой драпировки. Свет, тень, полутень.

Тема 2. Зарисовки

Теория: Особенности линейного рисунка

Практика: Зарисовки плодов и листьев. Закомпонованный в листе линейный рисунок с легкой передачей тона. Зарисовки стула или табурета. Линейная перспектива, рисунок с тоновой проработкой. Зарисовки столярных инструментов. Изучение конструкции предмета. Конструктивный линейный рисунок с последующей тоновой проработкой. Рисование глиняного кувшина. Конструктивный разбор формы, линейное построение, тоновой рисунок.

Тема 3. Натюрморт

Теория: Натюрморт из геометрических тел. Поиск композиции, компоновка в листе, линейный рисунок с тоновой проработкой. Натюрморт из предметов быта. Длительный тоновой рисунок.

Практика: Натюрморт из геометрических тел. Натюрморт из предметов быта.

Тема 4. Пропорции фигуры человека

Теория: Пропорции фигуры человека. Пропорции женской, мужской и детской фигуры. Конструктивный разбор фигуры человека в одежде. Линейные зарисовки с легкой передачей тона. Стилизация фигуры человека. Фигура манекенщицы. Пропорции, ракурс, изображение складок.

Практика: Зарисовки «скелетиков» в движении. Наброски с натуры фигуры человека. Наброски с неподвижно стоящей, сидящей фигуры. Линейный рисунок обобщенной фигуры человека в сложных ракурсах. Рисование фигуры человека с удлинёнными пропорциями. Зарисовки фигуры человека в одежде. Натурные зарисовки фигуры человека в одежде.

Тема 5. Эскиз костюма

Теория: Форэскизы и эскизы костюмов с передачей конструкции. Эскиз костюма с конструктивной и детальной проработкой. Тушь, перо.

Практика: Зарисовки костюмов с натуры и по представлению. Зарисовки с неподвижно стоящей фигуры.

II. Живопись

Тема 1. Эргономические особенности цвета

Теория: Эргономические особенности цвета. Теория времен года. Природная палитра. Основная цветовая гамма осени, зимы, весны, лета. Эмоциональное воздействие цвета на человека. Цвет в интерьере, одежде. Символическое значение цвета.

Практика: Цветовое тестирование

Тема 2. Наброски костюмов

Теория: Костюм. Его особенности, технология создания и требования.

Практика: Наброски костюмов в холодной и теплой гамме. Форэскизы и эскизы костюмов с различной тематикой. Костюм «прет а порте», костюм «от кутюр», костюм «авангард», театральный костюм.

Тема 3. Этюды

Теория: Этюды драпировки в разном колорите. Последовательность рисования драпировки. Этюд белой драпировки, этюд ярко окрашенной и цветной. Светотеневые отношения, форма. Последовательность выполнения этюдов фигуры человека. Особенности строения фигуры человека, пропорции. Схематичные зарисовки фигуры человека кистью и этюдные зарисовки «от пятна». Этюд фигуры человека с натуры. Наброски кистью с расположением основных цветовых пятен, обобщение, проработка деталей. Этюд головы. Пропорции и особенности строения человеческого лица и головы. Набросок кистью с расположением основных цветовых пятен, уточнение тональных и цветовых отношений, завершение работы.

Практика: Этюды драпировок, человеческой фигуры с натуры

Тема 4. Декоративная композиция

Теория: Декоративная композиция. Стилизация. Трансформация природных форм в декоративные мотивы. Индивидуальные особенности природной цветовой гаммы человека и сопоставление с палитрой времен года.

Практика: Творческое переосмысление, обобщение живописного полотна и создание декоративной композиции по мотивам этого произведения с применением стилизованной фигуры человека в костюме. Цветовое тестирование.

Тема 5. Портрет

Теория: Портрет. Последовательность работы над портретом. Выявление индивидуальных анатомических особенностей натуры, психологической характеристики и колорита.

Практика: Работа над портретом (с натуры)

Тема 6. Особенности нанесения грима

Теория: Особенности нанесения грима. Разновидности грима: театральный (для литературного персонажа), бытовой (дневной, вечерний, праздничный).

Практика: Зарисовка лица с натуры и гримирование его под определенный образ. Корректировка лица, способы сглаживания природных недостатков на лице и выделение достоинств с помощью грима. Упражнение на ксерокопии фотографии (акварель, гуашь, пастель).

III. Композиция

Тема 1. Декоративная композиция

Теория: Декоративная композиция на основе изучения исторического костюма. Особенности древнегреческого костюма, его конструкции и декора. Особенности европейского костюма эпохи Возрождения, средневекового костюма (готика). Выполнение эскиза костюмов в стиле «барокко», «классицизм».

Практика: Декоративная композиция из текстиля с ярко выраженным ритмом. Аппликация, коллаж, элементы гобелена.

Тема 2. Композиция из геометрических фигур

Теория: Композиция из геометрических элементов с использованием перспективы

Практика: Аппликация из цветной бумаги.

Тема 3. Рельефная композиция

Теория: Рельефная композиция. Бумажная пластика (торцевая пластика, гибы, работа с резакром). Последовательность и приемы изготовления декоративной тарелки, розетки.

Практика: Изготовление декоративной тарелки.

Тема 4. Объемная композиция

Теория: Объемная композиция. Мелкая пластика из глины на примере народной игрушки. Народная глиняная игрушка, ее особенности и различия.

Практика: Стилизованное объемное изображение животного из белой бумаги. Изготовление игрушки из пластики, полимерной глины.

Тема 5. Декоративный натюрморт

Теория: Декоративный натюрморт. Стилизованное изображение натюрморта и бытовых предметов с драпировками.

Практика: Работа над декоративным натюрмортом

Тема 6. Эргономические возможности текстиля

Теория: Эргономические возможности текстиля. Способы укладки драпировок. Создание бесшовного костюма при помощи драпировок.

Практика: Натурные зарисовки драпировок различной фактуры.

IV. Конструирование и моделирование

Тема 1. Техника безопасности

Теория: Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами

Практика: Применение инструментов на практике

Тема 2. Разработка эскизов костюмов

Теория: Последовательность работы над композицией костюма. Форэскиз, композиция.

Разработка эскизов костюмов по заданным темам: «Эко образ», «Фольк», «Авангард», «Театр», «Маска», «каждый день по-новому». Работа над эскизом по выбранной теме.

Практика: Разработка эскизов костюмов

Тема 3. Конструктивные особенности костюма

Теория: Конструктивные особенности костюма. Построение чертежей конструкции одежды. Изучение внешнего вида модели и подготовка информации о модели для конструирования. Изучение моделей журналов мод и выбор модели, в наибольшей степени, отвечающей стилю, форме, покрою задуманного костюма.

Практика: Разработка чертежей деталей конкретной модели по базовой основе: а) трансформация свободных краев (горловины, борта, низа рукава, низа лифа), б) трансформация конструктивных линий (плечевых, боковых срезов, проймы, оката рукава, линии талии), в) трансформация вытачек, г) расширение отдельных участков основы и рукава путем параллельного или конического расширения деталей. Подборка тканей по цвету и фактуре по разработанному эскизу.

Тема 4. Раскрой и сборка изделий

Теория: технология пошива изделия и особенности.

Практика: Работа по раскрою деталей. Технологическая обработка ткани. Сметывание. Стачивание. Обработка швов

Тема 5. Декоративная отделка

Теория: Декоративная отделка. Виды и особенности декоративной отделки.

Практика: Обработка складок, буфов, драпировок, сборок. Обработка рюшей, воланов, бантов. Отделка специальными отделочными материалами: кружевом, лентой, тесьмой, цветами. Отделка фурнитурой: пуговицами, пряжками, застежкой. Отделка вышивкой, аппликацией. Отделка другими материалами: мехом, кожей, кружевом, тканями.

Тема 6. Изготовление головных уборов

Теория: Головной убор. Виды головных уборов

Практика: Изготовление головных уборов.

Тема 7. Изготовление аксессуаров

Теория: Аксессуары.

Практика: Изготовление аксессуаров.

Тема 8. Работа над созданием целостного художественного образа костюма

Теория: Работа над созданием целостного художественного образа костюма.

Практика: Подбор макияжа, обуви и т.д.

V. Участие в выставках и конкурсах.

Участие в районных, городских конкурсах, выставках в лицее136 и ДДТ им.В.Дубинина.

VI. Итоговые занятия.

Итоговая и промежуточная аттестация в виде выставки, академического просмотра, ИЗО теста, итоговой работы.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ»

Учебно-тематический план

Наименование	Всего часов	Теория	Практика
Вводное занятие	8	3	5
1. Театральный костюм	10	1	9
2. Исторический костюм	20	5	15
3. Эскиз костюма к спектаклю	20	1	19
4. Конструкция костюма	15	2	13
5. Батик	25	1	24
6. Раскрой и сборка деталей костюма	3		3
7. Декор костюма	3		3
8. Итоговые занятия	4		
	108	13	95

Краткое содержание курса

Вводное занятие. Теория: техника безопасности при работе с режущими и колющими инструментами, швейной машиной, утюгом.

Практика: подготовка рабочего места, работа на швейной машине, работа с утюгом.

Тема 1. Театральный костюм.

Теория: единый сценический образ в спектакле. Особенности и значение костюма в театральной постановке.

Практика: поиск идеи, форэскизы, зарисовки сценических образов.

Тема 2. Исторический костюм.

Теория: Общность архитектурного стиля и костюма. Орнаментальный декор одежды.

Практика: зарисовки элементов исторического костюма и орнаментов.

Тема 3. Эскиз костюма к спектаклю.

Теория: Что такое эскиз. Особенности и последовательность работы над эскизом, материалы, инструменты, приемы, разнообразие техник, используемых в эскизировании.

Практика: Разработка эскиза костюма к спектаклю. Анализ персонажей, характеров, эпохи. Форэскиз выбранного персонажа, отрисовка тушью, фломастером.

Тема 4. Конструктивные особенности костюма.

Теория: изучение конструктивных особенностей итальянского народного костюма.

Практика: Разработка конструкции костюма, моделирование выкройки, изготовление лекала платья.

Тема 5. Батик.

Теория: особенности технологии росписи и создания подготовительного рисунка.

Практика: Подготовительный рисунок орнамента для росписи; нанесение на кальку рисунка для росписи; батик холодный, роспись деталей костюма; подготовка ткани к росписи (стирка ткани, нанесение рисунка, фиксация на подрамнике, нанесение контура); роспись деталей, подготовка красок, кистей и окрашивание элементов росписи (спинки, полочки, рукавов, головного убора).

Тема 6. Раскрой и сборка деталей костюма.

Теория: Особенности работы с выкройками, раскладкой и подготовкой ткани к раскрою. Способы стачивания швов, утюжка изделия.

Практика: подгонка, совмещение расписанных элементов с выкройкой, раскрой деталей костюма (полочки, спинки, рукава, штанов, туники, передника, завязок, застежек, головного убора); смётка; стачивание деталей костюма (передник, тунику, штаны, платье, головной убор); чистка швов; пришивание завязок, креплений, застежек, пуговиц вшивание поролоновых вкладышей

Тема 7. Декор костюма.

Теория: особенности декора театрального костюма.

Практика: отделка изделия тесьмой, лентой, бусами и т. д.; изготовление аксессуаров, эскиз необходимого аксессуара (костыль, оружие, веер и т. д.), подбор материала для изготовления дополнения к костюму. Разработка выкройки, раскрой, применение в изготовлении различных материалов и техник. Сметывание, стачивание деталей, чистка изделия, отделка изделия – декор.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Технология формирования основ проектного мышления в условиях детской дизайн-студии.

Психолого-педагогические основы технологии

Структурно полный цикл обучения основам дизайна делится на три возрастные группы 9-11 лет, 11-13 лет, 13-15 лет.

Первая возрастная группа. Основная задача в обучении этой группы детей – развитие творческой деятельности в системе проекта, знакомство с окружающим предметным и природным миром и приобретение практических навыков при работе с различными материалами и инструментами.

Работа над проектом осуществляется в мастер-классе. Тема проекта – изучение тряпичной куклы.

Дети 1 возрастной группы – новички студии. И поэтому на этапе адаптации детям предлагается сначала краткосрочный проект на 1-2 занятия (обычно это задание по цветоведению, графике или композиции). Мотивировать учебный процесс в этой группе детей лучше при помощи игры, урока-представления, образно-эмоционального рассказа, подкрепленного показом или видеопроказом, что очень хорошо раскрепощает ребенка. Также хорошо помогает в работе над проектом экскурсия на природу, в музей, в зоопарк (в зависимости от темы проекта).

Материалы для девочек 10-11 лет предлагаются самые разнообразные:

Пластик, резина, хлопок, шерсть, мех, лён, бумага, краски, и т.д., а также природные: дерево, глина, семена, растения, ракушки, и т.д.

Программой предусмотрено на 1 году обучения приобретение приемов и навыков, при работе с различными инструментами: чертежно-измерительными (линейка, циркуль), для рисунка (карандаш, перо, резинка), для живописи (кисти), для вырезания, выстригания (резак, ножницы), для батика (тюбик с резервом, подрамник), для шитья (иглы, швейная машина, сантиметр, булавка), для работы с проволокой специальные ножницы, кусачки, круглогубцы.

Работая над проектом, дети используют не только знакомые инструменты и материалы, но и приобретают навыки при работе с неизвестными, учатся использовать привычные материалы нетрадиционно.

Вторая возрастная группа. Работа над проектом в этой возрастной группе заключается в разработке эскиза, формы (выкройки), костюма, за основу которого берется прямоугольный крой и роспись этого костюма в технике «батик».

В этот период основной задачей является дружеское взаимодействие педагога и ребенка. Например, при работе над эскизом задача педагога – выявить интересную идею, если идеи нет и ребенок «зашел в тупик», то помочь найти выход из затруднительного положения:

- предложить дополнительную литературу, выигрышную тематику;
- при помощи эмоционального рассказа создать нужный образ;
- предложить необычную технику исполнения, материалы.

Третья возрастная группа. При работе над проектом ставятся более сложные задачи. В основу проекта входят: эскизирование костюма, моделирование, декорирование костюма в технике аппликации, коллажа, пэчворка, квилта.

Выбор темы проекта, технику исполнения и материалы девочки выбирают самостоятельно.

Дети этой возрастной группы очень эффективно работают на пленере, увлечены академическим рисунком и живописью, с удовольствием посещают художественные выставки и экскурсии в учебные заведения, соответствующие направлению студии.

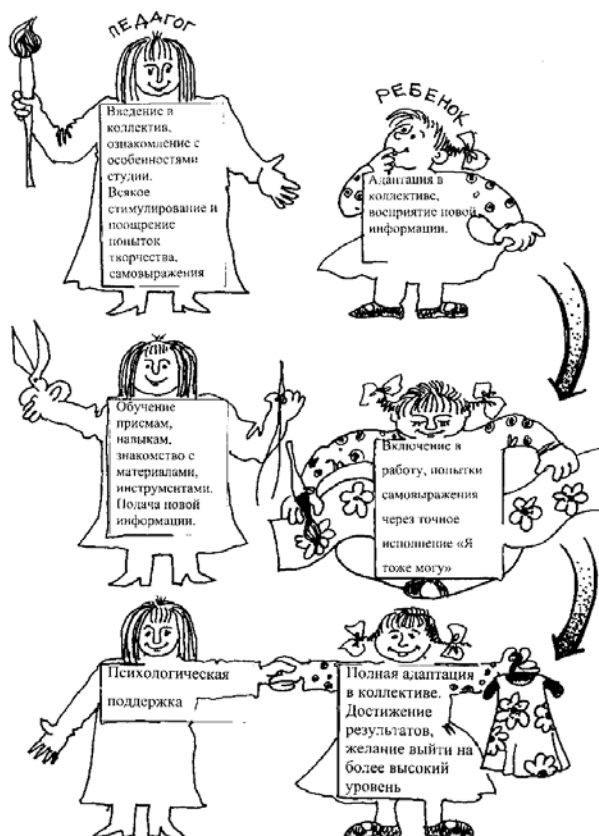
Этапы психолого-педагогического сопровождения ребенка в проектной системе на занятиях в студии

1 год обучения – информационно-практический блок «Делай как я».

1 этап:

2 этап:

3 этап:

2 год обучения – творческо-познавательный «Я умею, но хочу еще больше знать и уметь».

3 год обучения – профориентационное направление «Я многое умею, знаю, но хочу достичь высокого профессионального уровня».

Формирование мотивации

Ситуация успеха

Одна из психолого-педагогических задач в студии – создать для ребенка ситуацию успеха. Ребенок всегда должен чувствовать, что он самый умный, умелый; что он здесь нужен, его любят, ему верят, его слушают и всегда помогут.

Независимо от успехов нужно найти, за что можно похвалить:

- за красивое цветное пятнышко в живописной работе;
- красивую уверенную линию;
- удачную компоновку;
- за трудолюбие.

Необходимо заметить на девочке новое платье, прическу, научить уверенно себя чувствовать в любых ситуациях, для этого в содружестве со студией работает театр моды и пластики. Девочки могут посещать «дефиле», где исправят свою осанку и отработают походку.

Воспитать уважение, любовь к себе и окружающим.

Структура дизайн - студии в системе проекта позволяет широко применять различные приемы для создания ситуации успеха:

- Завершение работы над проектом и его защита повышают самооценку ребенка;
- Награждение призами и дипломами за участие в конкурсах;
- Поощрение внутри студии (награждение подарками по итогам защиты проекта)
- Подведение итогов проекта в форме беседы с детьми и родителями (праздник, чаепития)
- Словесные и ситуативные поощрения (отмечать творческий рост, устраивать персональные выставки в школе);
- Ежегодно в студии проводится академический просмотр работ, выполненных за год. Просмотр организуется в форме выставки и приглашаются родители, друзья, одноклассники.
- В студии уже стало традицией: дети к праздникам, к Новому году, к Дню учителя, к 8-му Марта выполняют поздравительные плакаты и уносят их в свои школы, классы – это дает детям чувство самоуважения и уважения сверстников;
- На Пасху девочки расписывают яйца, изготавливают поздравительные открытки для подарков и для продажи. Перед праздником в вестибюле школы устраивается продажа сувениров, и дети успешно в ней участвуют.

Игра – включение в деятельность

Учитывая возрастные особенности детей, технология охватывает различные сферы деятельности. Для детей 9-10 летнего возраста характерна тяга к подражательству взрослым, поэтому в студии предполагается игра в «Дом моделей». Во все времена любимым занятием детей была игра, в большинстве случаев построенная на подражании взрослым. Дети и игра неотделимы. По определению Л.С. Выгодского, «игра- это творческая переработка пережитых впечатлений». Игра больше, чем что-то другое, способна активизировать творческое начало. На основе такой игры-игры в художников-модельеров- и строится вся структура дизайн - студии. В студии есть «художники-модельеры» и есть «манекенщицы». При желании девочки могут заниматься дополнительно «дефиле» и примерить на себя роль манекенщицы, независимо от физических данных.

Девочки, занимающиеся в студии, очень любят наряжаться. Где-то в глубине души каждая девочка воображает себя прекрасной принцессой и мечтает попасть на бал в волшебном платье. И мечты сбываются: в течение года каждая девочка создает своими руками сказочный костюм. Пусть этот костюм выполнен из дешевой ткани, иногда с применением макулатуры, пластиковых бутылок, коробок, украшен дешевыми блестками и сшит немного кривовато. Но богатая детская фантазия способна дополнить то, что не смогли сделать пока не очень «послушные» детские руки. Педагоги помогают ребенку включиться в эту игру, предлагая средства и способы, инструменты и материалы,

показывая как ими пользоваться. При этом всячески поощряется самостоятельность ребенка.

Использование различных художественных техник, материалов

Один из способов заинтересовать и увлечь ребёнка – предложить ему работу в незнакомой технике, с новыми материалами. На занятиях в студии для активизации учебного процесса широко используются различные техники, художественные и подручные материалы. Чаще всего применяется нетрадиционное использование этих материалов. Дети изучают и применяют на практике в работе над проектом следующие техники и направления ДПИ:

- художественная обработка кожи (украшения, дополнения, элементы костюма);
- техника «папье-маше» (для изготовления головных уборов, украшений, обуви и т.д.);
- аппликация, коллаж;
- различные вышивки (нитью, бисером, верёвками, тесьмой);
- бумажная пластика;
- художественное конструирование игрушки;
- батик – роспись по ткани.

На занятиях в студии широко используются различные виды материалов: кожа, мех, ткани, бумага, проволока, пластик, резина, краски и т.д.

Смена, разнообразие видов деятельности

Программа дизайн - студии предусматривает в работе над проектом разнообразие и смену видов деятельности ребенка. Смена деятельности даёт ребенку физическую и эмоциональную разгрузку, тем самым повышая эффективность обучения. Одна и та же тема по композиции или рисунку может быть выполнена в различных техниках (тема «компоновка листа, равновесие» может быть выполнена в технике аппликации, текстильного коллажа, графике, бумажной пластике). Костюм или игрушка, изготавливаемые в студии, это прежде всего, художественный образ и просто сшить их невозможно. Работа над таким проектом – планомерный, последовательный творческий труд, в котором ребёнок использует различные виды деятельности:

- работа над эскизом;
- придумывание поэтичного названия;
- подбор, поиск, покупка материалов и инструментов;
- планирование и экономический расчет;
- моделирование, конструирование;
- обработка ткани – утюжка, посадка, покраска, роспись, армирование;
- шитьё, вышивка;
- изготовление головного убора – лепка, склеивание, выстригание из поролона и т.д.;
- «дефиле» – показ на сцене своего костюма;
- анализ и описание своего проекта.

Как один из способов мотивации учебного процесса в студии широко используются экскурсии, пленэрная практика. Зарисовки на природе, в зоопарке развивают у ребёнка наблюдательность, создают запас впечатлений, необходимый для поиска новых идей и воплощения их в проекте.

Особенности правил и принципы работы в системе проекта:

1. Доверенные, дружеские отношения с педагогом.
2. В студии нет лидеров. Все равны.
3. Между детьми в студии нет соревнования, только взаимопомощь, взаимоподдержка (соревнования поощряются только с самим собой предыдущим).
4. Воспитание у ребенка уверенности в себе.
5. Благоприятная психологическая атмосфера в студии.
6. Планирование и ответственность за конечный результат.

Последовательность работы над проектом

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подготовительный этап</p>	<p style="text-align: center;">Информационно практический блок.</p> <p>Вводные занятия, изотестирование, знакомство с направлениями студии, адаптация в коллективе. Приобретение необходимого минимума информации, умений, навыков, необходимых для работы над проектом</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Проект</p>	<p style="text-align: center;">1 этап</p> <p>Знакомство с особенностями проектной системы и выбор темы. Работа над форэскизом. Составление плана работы над проектом. Приобретение новой информации.</p>
	<p style="text-align: center;">2 этап</p> <p>Выполнение эскиза, подбор цветовой палитры. Поиск инструментов и материалов, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления проекта.</p>
	<p style="text-align: center;">3 этап</p> <p>Конструирование и моделирование, работа с выкройками. Конструктивные особенности выбранного изделия.</p>
	<p>Сборка изделия, выбор аксессуаров, работа с декором.</p>
	<p>Анализ – описание проделанной работы для защиты, обобщение результатов и выводы.</p>
	<p>Защита проекта перед компетентной комиссией или участие в конкурсе, выставке.</p>
	<p>Анализ успехов и ошибок (поощрения, подарки, студийный праздник).</p>
	<p>Пленэр – учебно-познавательный процесс наработки новых знаний, умений, навыков для следующего года.</p>
<p>Академический просмотр – выставка. Приглашаются родители, друзья, одноклассники. На выставке представлены все работы ребенка, выполненные в течение года. Подводятся итоги, поощряется каждый ребенок.</p>	

Диагностика результатов

Цели диагностики:

- Определить уровень развития творческих способностей;
- Отследить динамику творческого роста в системе проекта;
- Проследить формирование проектного мышления.

Это необходимо для введения учащихся в систему проектов, учитывая индивидуальные способности ребенка, активизации познавательной деятельности; поднятия самооценки ребенка.

В диагностическом исследовании используются различные методы: метод наблюдения, метод тестирования и метод сравнительного анализа.

Критерии оценки диагностического исследования

№ п/п	Критерии	Кол-во бал.
1.	Четкость графического изображения, лаконичность рисунка, вариативность изображения.	10
2.	Наличие умений и навыков	10
3.	Цветовое решение композиции	10
4.	Самостоятельность образа	10
5.	Наличие или отсутствие штампов, оригинальность подачи	10
6.	Целостность, гармоничность композиции	10

Обобщенные показатели диагностики, характерные для детского рисунка-теста

№	1 год обучения	Ко л.б ал	2 год обучения	Кол. бал.	3 год обучения	Кол. бал
1.	Линейный рисунок, линия неритмичная, хаотичная.	5	Линия приобретает ритм, применение тона.	8	Линия ритмичная, уверенная. Возникает потребность в работе с тушью, красками без предварительного карандашного рисунка	9
2.	Наличие профессиональн. умений и навыков отсутствует.	1	Овладение некоторыми живописными законами и техниками.	7	Овладение основными законами изобразительной грамоты	9
3.	Монохромное или контрастно-хаотичное использование цвета. Цветовая дисгармония.	4	Свобода в работе с цветом свободная широкая палитра	7	Смелость в цветовом и тональном решениях. Гармоничное сочетание цвета.	9
4.	Робко выраженное изображение	4	Соответствие названия работы и изображения	8	Работы отличаются полётом фантазии, самостоятельностью образа	10
5.	Присутствуют стереотипные штампы	2	Штампы чаще проявляются в деталях	7	Отсутствие штампов, самостоятельность в рисунке	9
6.	Изображение дробное, отсутствует центр композиции, композиция не уравновешена	3	Выделяется центр композиции и достигается равновесие	8	Композиция целостная вариативность в выборе техники исполнения материалов	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для обучающихся:

1. Бартрам Н.Д. Игрушка. Ее история и значение. М.: Типография тов. Сытина, 1912. 92 с.
2. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. М.: ЭКСМО, 1995. 463 с.
3. Голынец С. В. Лев Бакст . М., Изобразительное искусство , 1992.
4. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. М.: Легкая индустрия, 1974. 182 с.
5. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Легкая промышленность, 1981. 191 с.
6. Джуди Балчин Дизайн в стиле модерн. М., Арт –Родник , 2010.
7. Исаева Г.А. Лепка из жатой бумаги. Методическое пособие, 2012.
8. Исаева Г.А. Малиновая кошка. Методическое пособие , 2010.
9. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР (Альбом). М.: Планета, 1990.
10. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока. М.: Просвещение, 1980. 125 с.
11. Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX – начало XX вв.): Определитель. М., 1971. 364 с.
12. Лельчук Л.Г., Пермина М.Д. Государственный музей этнографии народов СССР (Альбом). Л.: Аврора, 1989.
13. Мерцалова М.Н. История костюма. М.: Искусство, 1972. 199 с.
14. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск: Вышэйшая школа, 1984. 286 с.
15. Работнова И.П. Русская народная одежда. М.: Легкая индустрия, 1964. 165 с.
16. Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. / Сост. Л.Н.Молотова, Н.Н.Соснина. Л.: Художник РСФСР, 1984. 221 с.
17. Салария Д., Морли Ж. Одежда для работы и отдыха. М.: Росмэн, 1994.
18. Тутнов А. Мир архитектуры. М.: Молодая гвардия, 1985.
19. Художественная галерея. Дега. ООО ДеАгостини. М., 2007.
20. Художественная галерея. Рембранд. ООО ДеАгостини. М., 2007.
21. Художественная галерея. Мане. ООО ДеАгостини. М., 2007.
22. Художественная галерея. Шишкин. ООО ДеАгостини. М., 2007.
23. Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. М., Белый город 2006.

Для педагога:

1. Аникин В.П. Русский фольклор. М.: Высшая школа, 1987. 187 с.
2. Артемьева Т.В. Социальная символика костюма (программа спецкурса для вузов).
3. Бармаш О.А. Старт без финиша // Техническая эстетика. 1991. № 3. С. 10-14.
4. Бартрам Н.Д. Игрушка – радость детей. М., 1912. 92 с.
5. Белякова Т.С. Особенности организации психолого-педагогического сопровождения деятельности педагога дополнительного образования. <http://dopedu.ru/stati/osobennosti-organizatsii-psichologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-deyatelnosti-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya>
6. Богораз В.Г. Очерк материального быта оленных чукчей. М., 1901. 121 с.
7. Бойчук А.В., Шмалько И.С. Первые шаги в дизайне // Техническая эстетика. 1990. № 9. С. 11-14.
7. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование детей: путь к себе М.: Чистые пруды, 2010 – 32 с. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Управление школой». Вып. 32)
8. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей//Москва, Центр развития системы дополнительного образования детей Минобразования РФ, 1999. – 30 с.

9. Гурская А.С. Обучение школьников построению орнамента // Школа и производство. 1990. № 4. С. 82.
10. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л.: Наука, 1967. 182 с.
11. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. М., Дрофа, 2006
12. Каргина З.А. Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образования детей. <http://dopedu.ru/index.php/statyi/140-2012-05-16-21-15-31>
13. Коваленко Ю.Г. Активизация развития дизайнерского мышления студентов ХГФ в процессе изучения основ моделирования костюма: Автореф. Дис. канд. пед. наук. М., 1998. 16 с.
14. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
15. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
16. Кон И.С. Психология самостоятельности// Знание – сила. 1985. №7. С.43.
17. Кон И.С. Психология самостоятельности// Знание – сила. 1985. №7. С.43.
18. Коробейникова Н.Е. Проектно-дизайнерской деятельности в дополнительном образовании детей. Технология проектного обучения. <http://festival.1september.ru/articles/415439/>
19. Костенко Т.В. Школа: зерна дизайна – ростки культуры // Техническая эстетика. 1991. № 11. С. 5-7.
20. Куприянов Б.А. Особенности учреждений дополнительного образования как воспитательных организаций. <http://dopedu.ru/index.php/statyi/160-2012-05-23-20-50-37>
21. Метод проектов в дополнительном образовании. http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
22. Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. М.: Просвещение, 1983. 254 с.
23. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987.
24. Овчинникова Е.С., Бартрам Н.Д. Избранные статьи и воспоминания о художнике. М., 1979. 142 с.
25. Павлов А.В. Среда учреждения дополнительного образования детей как условие воспитания творческой личности. <http://dopedu.ru/stati/sreda-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-kak-uslovie-vozpitaniya-tvorcheskoy-lichnosti>
26. Паливанова К.И. Проектная деятельность школьников. –М.: Просвещение, 2008.
27. Переверзев Л.Б. Дизайн в средней школе: британский эксперимент // Техническая эстетика. 1987. № 6. С.
28. Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. Очерки. М.: Советский художник, 1977. 246 с.
29. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. / И.С. Сергеев// 6-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2008. -80 с.. (Методическая библиотека).
30. Устинов А.Г. Дизайн в японской школе // Техническая эстетика. 1988. № 6. С. 11-16.
31. Устинов А.Г. Проблемы дизайн-школы // Техническая эстетика. 1991. №2. С. 12-14.
32. Хан-Магомедов С.О. Дизайн в системе художественной культуры // Декоративное искусство СССР. 1987. № 7. С. 42-44.