

Искусство воспитания – это стремление выявить то, что имеет человек “заложенным в зародыше”, не толкать его Природу туда, куда она не стремится...

Я.А. Коменский

 Пояснительная записка

Многочисленные проблемы, все более очевидно проявляющиеся в общем и профессиональном образовании во многих странах мира, подтолкнули педагогов к поиску новых путей развития. Это обусловлено тем, что на современном этапе развития постиндустриального общества особенно актуальна потребность в таких специалистах, которые могли бы находить эффективные решения с учётом сложности и неоднозначности окружающей нас реальности.

Если говорить о коррекционной школе, то современный выпускник должен не только хорошо владеть знаниями, умениями и навыками в рамках школьной программы, но и ориентироваться в той ситуации неопределённости, в которую он попадает, выходя из школы. Для этого он должен уметь предвидеть проблемы и находить пути их решения, искать информацию, продумывать и выбирать варианты действий. Выпускник должен развить в себе творческие способности, чтобы решать новые для себя задачи.

Работая на протяжении ряда лет над проблемой повышения качества знаний и умений обучающихся, развитием их творческих способностей в учебно-воспитательном процессе, убеждаемся в том, что максимум усилий необходимо направлять на формирование интереса к учёбе. Стимулом к этому является не только успешное овладение знаниями и умениями, но и возможности проявить свою творческую индивидуальность.

Программа по дополнительному образованию детей школьной « Студии моды и дизайна ПОДИУМ », являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на формирование у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать современное направление моды и дизайна. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для знакомства обучающихся с основными вопросами теории моды, законами художественной формы, цветового решения и спецификой текстильных материалов, технологией изготовления швейных изделий, разработкой проектов, приобщает детей к развитию и саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора в области дизайна современной одежды.

Программа разработана на основе типовых программ, с учётом учебных стандартов коррекционных школ России, программы образовательной области “Технология”, в которой на уроках недостаточно освещается специальность художников – модельеров, дизайнеров одежды, а также практически не касается истории костюма и основ его проектирования.

Возраст обучающихся – 10–16 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения (186 часов) для учреждений дополнительного образования или для внеклассной работы коррекционных, общеобразовательных школ. Содержание данной программы качественно отличается от школьного курса, так как для достижения цели программы предусмотрены занятия по композиции, теории моды, макетированию, истории костюма, основам народного кроя и основам сценического и подиумного мастерства. Весь курс делится на теоретическую и практическую части и состоит из 2 блоков (1 блок – “Дизайн в моде. Моделирование одежды”, 2 блок – “Основы сценического и подиумного мастерства”). Первый блок состоит из четырёх разделов: “Поиск вдохновения”, “Мода и рисунок”, “Планирование и дизайн”, “Воплощение идеи”.

Актуальность программы

Сегодняшний покупатель, имея большой объём информации о модной одежде, стал более требовательным. Мало шить просто качественно, современная одежда должна быть на полшага впереди с точки зрения актуальности, интересного, стильного решения модели, качества ткани; обеспечивать хорошую посадку на фигуре. Развитие производства одежды выдвинуло свои жёсткие и во многом уже чётко определённые требования. На предприятиях нужны художники, способные оперативно создавать модели по возникающей в ходе работы необходимости. Художник должен быть знатоком технологии, конструирования текстиля и фурнитуры, типологических особенностей всех групп потребителей и многого другого, с чем неразрывно связан дизайн одежды.

Необходимо познакомить школьников со спецификой работы художника- модельера, дать начальное представление о его деятельности.

В программе реализуется идея межпредметных связей с историей, изобразительным искусством, культурологией.

Цель и задачи образовательной программы.

Цель данной программы – формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно-действующей и легко-адаптирующейся личности, которые необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем профессиональном самоопределении.

Задачи:

1. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического искусства; швейного мастерства основываясь на исторический и современный опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссёров - постановщиков шоу-бизнеса.
2. Ознакомить обучающихся с некоторыми теоретическими положениями основ дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза.
3. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных представлений подробно изучить:

* элементы ручной и машинной вышивки;
* дизайн ткани;
* народные традиции в оформлении костюма;

1. Развивать у ребёнка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной цели.
2. Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную скованность и закомплексованность.
3. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей.
4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к используемым материалам, привитие основ культуры труда.

Предполагаемый результат

На основе изучения истории сценического костюма, его оформления, новейших разработок и тенденций в мире моды подготовить группу детей:

* для разработки ряда моделей коллекции, и её театрализованного представления;
* по разработке сценария представлений, подбора музыкального оформления представления;
* по изготовлению швейных изделий к данному представлению;
* для показа театрального представления.

Организация образовательного процесса

Курс рассчитан на занятия 6 часов (5 часов по первому блоку занятий и 1 час по второму)

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 обучающихся. Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную работу школьников — индивидуальную, групповую или коллективную.

Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме этого, групповая работа даёт возможность обучающимся объединиться по интересам; обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в определённые 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.

При работе над групповым проектом возможно создание достаточно большого изделия, которое объединяет индивидуальные работы. Это важно, особенно при выполнении такой объёмной работы, как создание коллекции одежды.

Виды выполнений итоговой работы

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. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется по заданию и под руководством педагога с последующим представлением выполненной работы на заданную тему.

Реферат выполняется в целях расширения и закрепления теоретических знаний обучающихся. Ещё одним видом отчётности является выполнение эскизов и коллажей по выбранной тематике, разработке творческих проектов. Обучающиеся самостоятельно выбирают вид отчётности, тематику для итоговой работы.

Динамика интереса обучающихся к данному курсу фиксируется с помощью анкет в начале и конце обучения; собеседований, проводимых после каждого раздела курса. Итоговая форма отчётности по 1 блоку – просмотр проектов обучающихся с их защитой (презентацией), рефераты, демонстрация изделий, по 2 блоку – участие в создании показа коллекции или театрализованного выступления, представление проектов на подиуме.

Обучающиеся должны знать: основы дизайна и теории моды; основные моменты истории костюма; основные понятия и термины, использующиеся в художественном проектировании; категории, свойства и средства композиции; этапы проектирования коллекции одежды, основные тенденции в современной моде.

Обучающиеся должны уметь: использовать знания средств и свойств композиции на практике; разработать проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма; свободно оперировать полученными знаниями в реальной жизни.

 Учебно-тематический план блока “Дизайн в моде. Моделирование одежды” (151 ч.)

Тема	Количество часов	
теория	практика
ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ Посещение музея	1	2
Архитектурные детали	1	2
Составление коллажа	1	2
Народные традиции	1	2
Произведения живописи и графики	1	2
Дизайн ткани	1	2
Работа с вышивкой	1	2
РИСУНОК И МОДА. Учимся рисовать фигуру	1	2
Рисунок с натуры	1	2
Техника коллажа	1	2
Идеи из гардероба	1	2
Не только карандаш	1	2
Иллюстрация смелого узора	3	2
ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН. Важность набросков	1	2
Генератор идей. Дизайн на заказ	1	2
Потенциальные клиенты	1	2
Праздники, сезоны, бюджеты	1	2
Цветовая палитра	1	2
Структура ткани	1	2
ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ. Рабочие рисунки-схемы	1	2
Реальные модели для портфолио.	1	2
Презентация работы	1	2
Стиль и изюминка презентации.	1	2
Создание коллекции костюмов.		88
Итого:	23 часа	128часа
151	

Учебно-тематический план блока “Основы сценического и подиумного мастерства” (35 часов)

Тема	Количество часов	
теория	практика
1. Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме.	1	12
2. Постановка театрального представления коллекций.	1	5
3. Отработка навыка публичного выступления.	1	5
4. Показ коллекций.		10
Итого:	3 часов	32 часов
35 часов	

Содержание тем блока «Дизайн в моде. Моделирование одежды». (151 часов)

Раздел I.

ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ.

Цель.

* Cовершенствовать умение тщательно наблюдать за окружающим миром, совмещать собственные творческие идеи и последние модные тенденции.
* Добиваться в работе интересного сочетания культурных влияний своего региона.
* Экспериментировать со смешанной техникой, открыть новые подходы в дизайне.

Занятие 1. Посещение музея.

Проект.

1. Отправляйтесь в музей и осматривайте коллекции, пока не найдёте область, которая вас вдохновит.
2. Сделайте заметки и зарисовки общего характера по нескольким заинтересовавшим вас темам.
3. Затем выберите тему, которая послужит источником маленькой линии одежды. Выполните два законченных рисунка моделей.

Задачи.

* + Отобрать источник, который вас воодушевляет.
  + Осознанно и обдуманно сделать выбор, прежде чем начать рисовать.
  + Научиться внимательно, наблюдать за объектом.
  + Адаптируя мотивы прошлых эпох, создать собственный уникальный дизайн.

Самооценка.

* Достаточно ли времени вы посвятили отбору источника?
* Внимательно ли рассмотрели детали?
* Осмотрели ли предмет в общей перспективе?
* Нашёл ли источник отражение в законченных эскизах?

Занятие 2. Архитектурные детали.

Проект.

1. Задумайтесь, какой архитектурный стиль или какое здание способны вдохновить вас на дизайнерские творения.
2. Выберите строение и подробно зарисуйте его в альбоме.

Выделите детали (основной силуэт, элементы дизайна, ландшафт), которые наводят вас на те или иные мысли.

1. Сфотографируйте здание. Затем сделайте копии набросков и работайте с ними, используя краски, карандаши и чернила.
2. Отбросьте лишнее, выделите две модели дизайна и оформите их в эскизе.

Задачи.

* Усовершенствовать умение тщательно наблюдать за окружающим миром.
* Оценить элементы, которые вы желаете использовать в дизайне, отбрасывать ненужное.
* Использовать одну форму творческой работы для создания другой.

Самооценка.

* Интересное ли здание вы выбрали?
* Сделали ли вы наброски и фотографии здания общим планом и детально?
* Удалось ли вам преобразовать одну форму трёхмерного дизайна в другую?

Занятие 3 Составление коллажа.

Проект.

1. Выберите тему коллекции и сезон.
2. Задумайтесь о том, кто будет её покупателем.
3. Соберите весь исследовательский материал.
4. Используя в качестве основы лист 50 х 70 см, расположите и приклейте наиболее характерные изображения. Чтобы получился коллаж, добавьте образцы цветов или ткани. Включите в коллаж фотографии из последних модных журналов, соответствующие выбранной теме. Составьте коллаж, отражающий суть вашего дизайн-проекта.

Задачи.

* Расположить отобранные изображения в приоритетном порядке.
* Отразить требования предполагаемого покупателя и выбранного сезона.
* Совместить собственные творческие идеи и последние модные тенденции.
* Определить цветовую гамму.
* Составить коллаж, отражающий суть выбранной дизайнерской концепции.

Самооценка.

Удалось ли вам создать наглядную подсказку, которая поможет вам при создании черновых набросков?

* Сумели ли вы отразить сезонную специфику и требования предполагаемого покупателя?
* Определились ли вы с цветовой гаммой?
* Использованы ли в коллаже ключевые изображения?
* Удалось ли вам отразить суть идеи?

Занятие 4. Народные традиции.

1. Изучите культуру своего края, региона, пользуясь как можно большим числом источников.
2. Коллекционируйте предметы, имеющие к ней отношение, ищите образцы тканей, фотографируйте, рисуйте, делайте коллажи.
3. Заполните пять страниц в альбоме различным материалом и собственными рисунками.
4. Затем исследуйте найденные предметы, изучайте цвета и формы, которые вам захочется использовать в работе.
5. Ограничьтесь двумя моделями одежды.

Задачи.

* Изучить культуру своего региона.
* Интерпретировать идеи в оригинальном ключе.
* Добиться в работе интересного сочетания культурных влияний.

Самооценка.

* Достаточно ли глубоко вы изучили культуру своего региона?
* Удалось ли вам добиться точного цветового и текстурного соответствия?
* Являются ли ваши модели свежей интерпретацией источника?

Занятие 5. Произведения живописи и графики.

Проект.

1. Выберите источник — какое-либо живописное или графическое произведение.
2. Для начала попробуйте имитировать стиль понравившегося полотна (рисунка) и придумать пять текстильных узоров на его основе.

Затем сделайте фотокопию источника, увеличьте её и добавьте фантазии, создав дизайн квадратного платка.

1. Наконец придумайте три варианта дизайна, меняя цветовую гамму.

Задачи.

* Подробно изучить исходный материал, его цвет, текстуру, технику мазков.
* Экспериментировать с масштабом и расположением узора.
* Проследите, как разная цветовая гамма меняет динамику объекта.

Самооценка.

* Удалась ли вам имитация стиля художника?
* Наделили ли вы полотно или графический рисунок собственным стилем, интерпретируя его в неожиданном ключе?
* Удался ли эксперимент с масштабом и расположением узора?
* Уравновешены ли цветовые сочетания?

Занятие 6. Дизайн ткани.

Проект.

1. Выберите тему, позволяющую рассмотреть детали и подсказывающую интересные идеи текстильного рисунка.
2. Разработайте концепцию при помощи рисунков или фотографий.
3. Используйте коллаж, который поможет вам определиться с цветовой палитрой и сформировать идею дизайна ткани.
4. Выберите самую оригинальную идею; пусть она подскажет вам простой дизайн модели, представляющий узор ткани наиболее выигрышно.

Задачи.

* Выбрать подходящий источник для создания текстильного узора.
* Развить идеи, создавая различные ткани.
* Использовать наиболее удачные ткани для создания черновых рисунков моделей.

Самооценка.

* Содержит ли выбранный источник достаточно мелких деталей, чтобы стать основой узора ткани?
* Насколько далеко вы отошли от оригинала, чтобы создать уникальный дизайн ткани?
* Использовали ли вы в дизайне моделей наиболее выигрышные идеи?

Сбалансированы ли рисунок ткани и покрой модели?

Занятие 7. Работа с вышивкой.

Проект.

1. Выберите произведение искусства, которое вас вдохновляет.
2. Изучите орнаменты, цвета и формы этого предмета при помощи рисунка, фотографии, собранного материала, коллажей и вырезок из журналов моды.
3. По мере работы постепенно выделяйте простые орнаменты и узоры, которые легко можно преобразовать в вышитый рисунок.
4. Используйте их для создания моделей одежды.

Задачи.

* Выбрать подходящий источник для создания вышитого орнамента.
* Объединить дизайн ткани и модели в одно целое, используя сложный орнамент в контексте.
* Отобрать наиболее яркие образцы вышивки и создать модели на их основе.

Самооценка.

* Содержит ли выбранный источник достаточно мелких деталей, чтобы стать основой для вышивки и подсказать идеи дизайна одежды?
* Отведено ли декоративной теме ведущее место?
* Уравновешен ли замысловатый орнамент простым дизайном модели?
* Удалось ли вам создать эскиз на основе наиболее ярких идей?

Раздел II. РИСУНОК И МОДА.

Цель.

* Исследовать новый способ передачи идей на бумаге, используя в качестве средства различные графические приёмы работы с рисунком.
* Освободиться от груза предубеждений в использовании образов, разработать собственный способ изображения рисунка.

Занятие 8.Учимся рисовать фигуру.

Проект.

Используя простой метод складывания бумажного листа, разделите его и изготовьте пропорциональный макет человеческой фигуры.

1.Затем нарисуйте основные геометрические фигуры, представляющие различные части тела, чтобы приготовить наглядную основу для будущих эскизов одежды.

Задачи.

* + Понять основы, поддерживающие более, творческие аспекты вашей работы.
  + Попрактиковаться в рисовании вытянутых фигур, которые используются в эскизах модной одежды.

Самооценка.

* Выполнили ли вы упражнение последовательно, шаг за шагом?
* Стали ли вы лучше понимать основные принципы и пропорции человеческой фигуры?
* Сможете ли вы применить эти знания в будущем, создавая модели одежды?

Занятие 9. Рисунок с натуры.

Проект.

1. Посвятите практике целый день, рисуя кого-то из друзей.
2. К концу сессии постарайтесь сделать десять рисунков, потратив на каждый не более 2-5 минут.

Задачи.

* + Трактовать реальность в собственном стиле.
  + Улучшить способность быстро и внимательно наблюдать.
  + Достичь свежести и смелости исполнения, как можно быстрее запечатлевая позы на бумаге.
  + Уловить атмосферу и в то же время как можно точнее представить её в графике.

Самооценка.

* Внимательно ли вы наблюдали за моделью?
* Принимала ли модель интересные позы?
* Удалось ли вам с помощью этого упражнения отточить технику наблюдения, ускорить реакцию?

Занятие 10.Техника коллажа.

Проект.

1. Возьмите стопку старых журналов по любой теме.
2. Подготавливая части коллажа, используйте ножницы или нож для бумаги либо просто рвите бумагу и крепите её к листу.
3. Сделайте три изображения модели, используя материал из журналов. Разумеется, это займёт больше времени, чем рисование, но на каждый коллаж отведите ограниченное время.

Задачи.

* Исследовать новый способ передачи идей на бумаге, используя в качестве средства вырезки, а не традиционные карандаши и краски.
* Освободиться от груза предубеждений об использовании образов, чтобы работа выглядела оригинальной и спонтанной.

Самооценка.

* Полностью ли вы использовали пространство?
* Использован ли материал из журналов изобретательно, в необычной манере?
* Сохраняет ли рисунок свежесть, появившуюся благодаря быстроте исполнения?
* Сумели ли вы отказаться от карандаша?

Занятие 11. Идеи из гардероба.

Проект.

1. Выберите из своего гардероба четыре комплекта одежды, приблизительно попадающих под определение «коллекция», и сочетайте их различными способами.
2. Экспериментируйте с различными стилями эскиза.
3. Найдите общую тему, чтобы вещи выглядели как единая коллекция. Сделайте четыре эскиза моделей одежды.

Задачи.

* + Пристальнее присмотреться к вещам, которые кажутся знакомыми.
  + Сфокусироваться на различных способах сочетания предметов гардероба и цветовых комбинациях.
  + Подумать, как лучше отобразить на бумаге текстуру тканей, облик моделей в целом.

Самооценка.

* Отобраны ли для коллекции лучшие вещи?
* Хорошо ли они сочетаются между собой?
* Удалось ли вам найти наилучшее графическое средство отображения?
* Изобразили ли вы простые, но эффектные позы?
* Смотрится ли коллекция как единое целое?

Занятие 12. Не только карандаш.

Проект.

1. Используя более доступные материалы, например гуашь и пастель (мелки и акриловые краски на водной основе для этого проекта не годятся), выберите ограниченное количество цветов, например три.
2. Разработайте коллекцию из четырёх костюмов, объединённых одной темой и своеобразной цветовой палитрой.
3. Проследите, чтобы законченные иллюстрации ярко демонстрировали вашу концепцию.

Задачи.

* Экспериментировать со смешанной техникой, открыть новые подходы в дизайне.
* Развить идею о том, что серия рисунков воспринимается более выигрышно, если эффектно и последовательно проиллюстрировать тему.
* Добиться единого облика, нанося цвет одновременно на все рисунки, вместо того чтобы завершать их по одному.

Самооценка.

* Хорошо ли сочетаются выбранные вами цвета?
* Уверенно ли выглядят готовые эскизы?
* Характеризует ли эскизы единый облик, отражает ли сущность коллекции?
* Удалось ли вам извлечь максимальную пользу из сочетания различных графических средств?

Занятие 13. Иллюстрация смелого узора.

Проект.

Изучите рисунки на одежде народов Севера и выполните как минимум четыре оригинальные иллюстрации, пользуясь любыми подходящими средствами.

1. Для реализации этой темы особенно хорошо подходят пастель и гуашь, но и яркие цветные чернила, перо и кисточка тоже годятся.

Задачи.

* + Внимательно изучить предметы одежды, которые вам предстоит нарисовать.
  + Разработать собственный способ изображения рисунка.
  + Найти подходящую позу для фигур, заполнить пространство листа, передать дух модели.

Самооценка.

* Удалось ли вам быстро и умело проиллюстрировать орнаменты выбранных рубашек?
* Правильно ли подобраны цвета?
* Похожи ли рисунки на оригинал?
* Правильно ли соблюдён масштаб?
* Подходящее ли графическое средство вы выбрали?

Раздел III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН.

Цель.

* Оценивать идеи по мере работы, отбирать лучшие модели, используя индивидуальный стиль.
* Создать линию одежды, предназначенную для конкретного клиента, учитывая сезонные и бюджетные требования.

Занятие 14. Важность набросков.

Проект.

1. Выберите тему и приблизительно определите первые идеи для модели одежды, особенно внимательно задумавшись над тем, что вдохновило ваше исследование.
2. Остановитесь на самой главной идее и развивайте её, используя блокнот.
3. Вспомните самые первые визуальные образы и сделайте серию зарисовок, меняя в каждом новом рисунке один элемент.

Задачи.

* Создать серию моделей, складывающихся в коллекцию.
* С помощью черновых набросков развить первоначальную идею.

Разработать индивидуальный стиль.

* Оценивать идеи по мере работы, отбирать лучшие модели.

Самооценка.

* Удалось ли вам записать идеи на бумаге достаточно уверенно, без стеснения?
* Отошли ли вы от первоначального источника, создав уникальный дизайн, или пошли по очевидному пути?
* Формируются ли пять отобранных моделей в единую коллекцию?

Занятие 15. Планирование линии одежды.

Проект.

1. Сначала продумайте идею коллекции повседневной одежды, не слишком обращая внимание на внешний вид набросков.
2. Затем отберите модели, которые подошли бы для коммерческой линии, решите, как можно скоординировать одежду между собой.
3. Наконец зарисуйте лучшие комбинации, выполните восемь законченных эскизов.

Задачи.

* + Отобрать модели, образующие единую «линию», «коллекцию», дать определение этим понятиям.
  + Обеспечить большой выбор моделей, представляющих самостоятельный интерес.
  + Создать линию одежды, которую можно носить отдельно и легко соединять в ансамбли.

Самооценка.

* Обладает ли ваша коллекция единством?
* Хорошо ли сочетаются все модели линии?
* Будет ли покупатель или бутик, продающий ваши модели, доволен выбором разнообразной одежды?

Занятие 16. Потенциальные клиенты.

Проект.

1. Из последнего номера журнала моды выберите рекламу, на которой изображена интересная модель. Тема рекламы подскажет вам, какой образ жизни предположительно ведёт изображённый на ней человек. Это и будет ваш новый клиент.
2. На этом уроке вам предстоит создать коллекцию из восьми костюмов специально для этого человека.
3. Далее поставьте перед собой более трудную задачу, выбрав в качестве потенциального покупателя кого-то, кто весьма отличается от ваших предыдущих клиентов.

Задачи.

* Научиться исследовать образ жизни клиента.
* Составить коллекцию с учётом целевой группы.
* Потренироваться в работе, не учитывающей ваши индивидуальные предпочтения.
* Добавить к портфолио проект совершенно иного рода.

Самооценка.

* Оказался ли ваш выбор клиента действительно нехарактерным?
* Удалось ли вам придумать дизайн не только по своему вкусу?
* Работая над менее привлекательными для вас лично моделями, сохранили ли вы прежний энтузиазм?
* Интересен ли конечный результат? Довольны ли вы дизайном?

Занятие 17. Праздники, сезоны, бюджеты.

Проект.

1. Продолжайте строить образ вашего покупателя, сосредоточившись на специализированных аспектах его жизни.
2. Продумайте сезон, когда клиент будет носить одежду, размер его бюджета.
3. Набросайте черновики, время от времени останавливаясь и сверяясь с первоначальным исследованием.
4. Затем завершите коллекцию из восьми моделей, предназначенных для конкретного клиента.

Задачи.

* + Продвинуться чуть дальше в исследовании, изучить специализированные аспекты образа жизни покупателя.
  + Создать одежду, подходящую для особого случая.
  + Учесть сезонные и бюджетные требования.
  + Направить творческие идеи в узкоспециализированное коммерческое русло.

Самооценка.

* Удалось ли вам прочувствовать образ мыслей и стиль жизни потенциального покупателя?
* Отошли ли вы от первоначального исследования и собственных предпочтений в создании коллекции?
* Оглядывая своё исследование, можете ли вы представить, что покупатель носит вашу одежду в реальной ситуации?
* Соответствуют ли готовые модели случаю, сезону, бюджету?

Занятие 18. Цветовая палитра.

Проект.

1. На базе исследования выделите основные цвета и сделайте образцы (или используйте калибратор Pantone) для палитры.
2. Затем, создавая коллекцию, используйте палитру как центральный аспект. Рисуя эскизы моделей, варьируйте комбинации и пропорции цвета в моделях и ансамблях. Оцените баланс цветов в коллекции в целом.
3. Затем создайте восемь финальных иллюстраций с использованием наиболее удачных цветовых сочетаний.

Задачи.

* + Создать цветовую палитру для работы.
  + Варьировать цветовые сочетания, чтобы увидеть, как это влияет на дизайн моделей.
  + Разработать коллекцию, в которой удачно соблюдён цветовой баланс.

Самооценка.

* Понятна ли созданная вами цветовая палитра и пригодна ли она для работы?
* Видна ли связь между палитрой источника и цветами финальной коллекции?
* Эффективно ли соблюдён цветовой баланс?
* Удачно ли используются цвета в дизайне моделей?

Занятие 19. Структура ткани.

Проект.

1. Составляя коллаж и определяя цветовую палитру, поэкспериментируйте с тканью для создания силуэта.
2. Развив идею на бумаге, подумайте, как можно воплотить её с помощью ткани, используя технику плиссировки и драпировки или методы, создающие совершенно новую структуру ткани.
3. Выберите лучшие наброски и создайте коллекцию, воплощающую идеи применения тканевой структуры.

Задачи.

* + Активно участвовать в манипуляции тканью.
  + Развить идеи по использованию структуры ткани, определяющей дизайн.
  + Проследить, чтобы ткань использовалась в соответствии с модными тенденциями.

Самооценка.

* Отличаются ли ваши идеи по работе с тканью оригинальностью и уникальностью?
* Отражают ли манипуляции с тканью источник?
* Подходит ли ткань для пошива модели нужного силуэта?
* Соответствуют ли ваши идеи моде? Удалось ли вам себя проконтролировать и не слишком себе потакать?

Раздел IV. ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ.

Цель.

* Развивать идеи дизайна, попробовать себя в качестве стилиста.
* Совершенствовать умение создавать профессиональную презентацию.
* Представить модели так, чтобы они выглядели частью единой коллекции, с учётом вкуса потенциального покупателя.
* Совершенствовать умения и навыки выполнения готового изделия.

Занятие 20. Рабочие рисунки-схемы.

Проект.

Дома просмотрите свой гардероб и выберите несколько разных по стилю вещей. Аккуратно разложите их на полу, чтобы была видна каждая деталь.

1. Сфотографируйте одежду, чтобы начать воспринимать её как двухмерную схему. Постарайтесь изобразить ваши вещи в виде точных двухмерных рисунков, ясно передающих крой и отделку.
2. Затем попрактикуйтесь в выполнении рабочих рисунков, основываясь на иллюстрациях, сделанных ранее.

Задачи.

* Критически оценить крой готового изделия.
* Попрактиковаться в выполнении рисунков, точно описывающих пропорции, крой и отделку изделия.
* Применить полученные навыки к точному рисунку на основе выполненных ранее моделей.
* В результате научиться воспринимать модели более детально.

Самооценка.

* Интересна ли ваша подборка одежды?
* Удалось ли вам передать все аспекты кроя и отделки?
* Покажите рисунки кому-нибудь. Попросите описать то, что они видят. Это описание соответствует реальному изделию?
* Представлены ли ваши модели на рабочих рисунках точнее, чем на эскизах в творческой манере?

Занятие 21. Реальные модели для портфолио.

Проект.

1. Отберите эскизы моделей, которые вам бы хотелось сшить.
2. Задрапируйте ткань на манекене или на фигуре модели, чтобы создать впечатление сшитого изделия, которое можно сфотографировать.
3. Если у вас уже есть вещи, сшитые на основе ваших эскизов, поэкспериментируйте с различными сочетаниями и сфотографируйте их.

Задачи.

* Сфотографировать реальные модели одежды для портфолио.
* Попробовать себя в качестве стилиста, одевая модель или манекен.
* Развить идеи дизайна, драпируя ткань или надевая одежду на манекен или фигуру модели.

Самооценка.

* Не слишком ли амбициозен (или робок) ваш выбор эскизов, которым суждено превратиться в готовую одежду, или готовых моделей?
* Использовали ли вы весь спектр методов импровизированной работы с тканью и стилизации?
* Передают ли фото пропорции и стиль моделей?
* Выглядит ли ваша презентация профессионально?

Занятие 22. Практические аспекты презентации.

Проект.

1. Выберите несколько любимых иллюстраций из одного проекта и прикрепите их к листу 50 х 75 см.
2. Не старайтесь выполнить макет в очень впечатляющем стиле: цель этого урока - попрактиковаться в хорошо организованной, аккуратной и эффективной презентации.
3. Если хотите, можете включить дополнительные элементы, например образцы тканей, если они не загораживают основные иллюстрации.
4. Выбирать и располагать изображения нужно таким образом, чтобы они казались частью единой коллекции.

Задачи.

* + Включить в макет те объекты, которые усиливают впечатление от дизайна.
  + Создать профессиональную презентацию.
  + Представить модели так, чтобы они выглядели частью единой коллекции.

Самооценка.

* Уверенно ли составлен макет? Не перегружен ли информацией?
* Иллюстрации чистые, аккуратные?
* Понятен ли наблюдателю дизайн?
* Можно ли расположить иллюстрации иначе и достичь более выразительного эффекта?

Занятие 23. Стиль и изюминка презентации.

Проект.

Соберите вместе все элементы предыдущего дизайн-проекта. Среди них могут быть источники вдохновения, первичное и повторные исследования, наброски из альбома, рабочие рисунки-схемы, финальные эскизы и фото.

1. Затем поэкспериментируйте с различными стилями эскиза на основе исходного материала и набросков. Если нужно, дополните эскиз рабочими рисунками-схемами, образцами тканей и цветов.
2. Учитывая этот материал, сущность темы и характер целевой аудитории, выберите наиболее подходящий стиль для финальной презентации.
3. Отберите лучшие модели и представьте их в стиле, поддерживающем и воплощающем ваши дизайнерские идеи.

Задачи.

* + Изобразить модель наиболее выигрышным способом, усложнить себе задачу, варьируя стиль презентации.
* Создать презентационные макеты для более впечатляющего и разностороннего портфолио. Создать оригинальный макет, отражающий ваш уникальный стиль.
* Усилить впечатление, произведённое вашими идеями, используя дополнительные методы презентации.
* Подстроить презентацию под целевого клиента.
* Уравновесить оригинальность и творческий характер презентации с чётким изображением моделей.

Самооценка.

* Удалось ли вам опробовать различные стили иллюстрации и финальной презентации?
* Позволяет ли стиль презентации представить каждую модель в лучшем свете?
* Достигли ли вы равновесия между ясностью и креативностью?
* Получилась ли у вас профессиональная презентация, которую можно добавить к портфолио? Удалось ли вам достичь равновесия между оригинальностью и ясностью передачи идей?
* Соответствует ли стиль презентации характеру моделей?
* Выглядят ли ваши эскизы свежо и современно?
* Учли ли вы вкусы потенциального покупателя?

Занятие 24. Создание коллекций костюмов.

Проект.

* 1. Подберите для пошива новой коллекции необходимое оборудование, инструменты, приспособления и материалы.
  2. Разработайте комплект выкроек по заданным эскизам.
  3. Выполните раскрой и пошив новой коллекции костюмов.

Задачи.

* Совершенствовать навыки работы в технике ручной и машинной вышивки; новых технологий дизайна ткани; использования народных традиций в оформлении костюма.
* Точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма.

Самооценка.

* Проверьте качество готового изделия.
* Сравните его с образцом (готовым изделием в торговой сети).
* Поставьте себе оценку, проанализировав все положительные и отрицательные стороны выполненной работы.
* Подведите итоги проделанной работы.

Содержание тем блока

«Основы сценического и подиумного мастерства» (35 часов).

1. Формирование навыков дефиле. Работа навыков и умения хождения в различных стилях на подиуме. Работа в стиле классического дефиле, авангардного стиля дефиле и др.
2. Постановка театрального представления (продумывание и разработка сценария показа коллекции одежды в виде классического дефиле или театрального шоу-программы).
3. Отработка навыка публичного выступления (отработка приёмов создания образа посредством различных методик театрального мастерства, преодоление комплекса «боязни сцены», создание «ситуации успеха»)
4. Показ коллекций. Участие с различными коллекциями на театрализованных представлениях, концертах, конкурсах.

Литература

1. *Голыбина Г*. Вкус и мода. – М., 1974.
2. *Гусева Е.Н*. Вышивальщица. Ручная и машинная вышивка. – Ростов н /Д, 2001.
3. *Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю*. Моделирование и художественное оформление одежды. – М., 2000.
4. *Зайцев В*. Такая изменчивая мода. – М., 1980.
5. *Криксунова И*. Создай свой имидж. – С.-П., 1997.
6. *Коммисаржевский Ф*. История костюма. – Минск, 1998.
7. *Синичкина К*.В. Настольная книга для юной модницы. М., 2001.
8. *Пармон Ф*. Композиция костюма. – М., 1985.