

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Дом художественного творчества детей»**

«Творим стиль!»

учебно-методический комплекс для развития творческих способностей
обучающихся Школы юного модельера «Мой стиль»

авторы:

Самосенко Анастасия Сергеевна

Бауэр Ксения Алексеевна

Копанева Софья Васильевна,

педагоги дополнительного образования

Образцового детского коллектива

Алтайского края Школа юного модельера «Мой стиль»

МБУ ДО «Дом художественного творчества детей» г. Барнаула

Барнаул 2024

Содержание.

1. Информационная справка о коллективе	стр.2
2. Методическое обоснование	стр.3
3. Краткое описание учебных материалов для развития творческих способностей	стр.4
4. Краткий анализ применения опыта	стр.7

1. Информационная справка о коллективе

Школа юного модельера «Мой стиль» в «Доме художественного творчества детей» существует двадцать семь лет. Это своеобразное творческое поле, где общими усилиями взрослых и детей создается особая среда, в которой для каждого учащегося открывается широкая возможность для понимания себя как личности, приобретения базы знаний, умений и навыков, Школа юного модельера - творческое объединение, где происходит знакомство участников коллектива с технологическими приемами в сфере моделирования, конструирования, дизайна, декорирования и демонстрации одежды, предоставляется возможность для самореализации и творческого развития в области хореографии, декоративно-прикладного и театрального искусства.

С 1997 года школа юного модельера «Мой стиль» является членом Ассоциации детских творческих коллективов «Золотая игла» (г. Москва). За период работы в Ассоциации коллектив стал призером 20 национальных конкурсов, начиная с 1998 года, коллектив неизменно занимает призовые места в районных, коллективу было присвоено звание «Образцовый детский коллектив Алтайского края». Масса новых идей появляется у педагогов и юных модельеров в процессе общения с коллегами из других городов и стран, а также компетентного жюри в области модельного искусства.

На сегодняшний день в коллективе реализуются три программы: комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подиум-класс», объединяющая учебные курсы хореографии и дефиле, образное действие, основы рукоделия, и две программы, обучающие основам эскизной графики и дизайну костюма. По данным программам в школе занимается более 90 учащихся различного возраста. Юные модельеры получают знания в следующих образовательных областях:

«Хореография и дефиле» - Данный учебный курс объединяет такие разделы хореографии, как ритмика, основы классического танца, знакомство с современными направлениями хореографии с обучением искусству дефиле. Занятия направлены на выработку умений и навыков красиво и естественно двигаться. Развивая музыкальность, обучаясь различным элементам танца, учащиеся также формируют и развивают способность мыслить образами. Кроме того, сценическая пластика способствует развитию общительности,

преодолению страхов, психоэмоциональных зажимов, а занятиях, учащиеся осваивают технику владения своим телом; пространством, координацией движений; учатся работать в паре, группой, массой, вырабатывают красивую и правильную осанку, закрепляют ее.

«Стиль своими руками» - на занятиях учащиеся младшего возраста знакомятся с основами рукоделия, получают первоначальные знания об основных стилевых направлениях в моде, представление о стилизации образа.

«Образное действие» - Учебный курс, развивающий эмоциональное восприятие и образное мышление, воспитывающий у ребенка умение осмысливать события, явления окружающего мира через систему художественных образов, приобрести основы актерского мастерства, развить коммуникативные компетенции. В работе над коллекцией студийцев применяет на практике полученные знания, умения и навыки.

«Дизайн костюма» - учебный курс дает возможность изучения следующих учебных разделов: основ цветоведения, основ композиции костюма, основ эскизной графики, истории костюма, технологии изготовления костюма и аксессуаров.

Комплексная программа вариативна и может включать в себя дополнительные учебные модули: «Фотопозирование», «Макияж», «Парикмахерское искусство», «Стилистика». Вариативные учебные курсы определяются каждый год, исходя из задач учебного года, запланированных проектов и мероприятий, а также, педагогического состава.

2.Методическое обоснование.

Результативность освоения учебных курсов оценивается с помощью критериев и показателей, разработанных педагогами, позволяющих, в первую очередь, отследить уровень полученных знаний, умений и навыков. В Школе юного модельера (далее – ШЮМ, Школа), результаты освоения учебного материала учащегося фиксируются в зачетной книжке. Зачетная книжка позволяет студийцу отследить свой уровень продвижения в обучении, контролировать свой учебный и творческий процесс. В процессе реализации образовательных программ педагоги Школы, анализируя выполнение учебных заданий, направленных на развитие креативности, участие в студийцев в творческих состязаниях, педагоги отметили, что школьники, испытывают затруднения при необходимости применения творческого подхода, поиска оригинального решения задания, проявления инициативы.

Возникла идея применить в учебных целях знакомые с детства раскраски, альбомы для рисования, включив в них материал готовых коллекций ШЮМ, приемы рисования, знакомство с учебными темами и т.п. в качестве самостоятельного творческого продукта, в первую очередь, для младших школьников. Синтез учебного и творческого подхода был реализован в разработанных педагогами продуктах для практического применения полученных навыков и знаний:

- ✓ Раскраска «Мой стиль»
- ✓ Скetchбук «Мой стиль»

адресованных студийцам в возрасте от 5 до 12 лет. Важным отличием является, что выполненная в указанных пособиях работа является безоценочной, и презентуется учащимся по его желанию. В школе занимаются только девочки и для них творчество, с использованием рисования и декоративно-прикладных техник, стало увлекательным занятием. В процессе занятий девочки пополняют свои знания о форме, цвете объекта, развивают наблюдательность, мелкую моторику и кисть руки, формируют волевую сферу и внимание.

3. Краткое описание учебных материалов для развития творческих способностей.

Ниже приведена краткая информация о содержании и области применения учебных материалов, макеты которых приведены в отдельных приложениях к конкурсной работе.

«Раскраска Мой стиль» (приложение 2 Раскраска).

Возраст учащихся – 5-8 лет.

В ней размещены эскизы некоторых коллекций «Школы юного модельера», призы Всероссийских конкурсов: «С бубликом на чай», «Хеллоу Микки», «Наряды для наяды», «Все дело в яблоке» и другие. В процессе занятий студийцы знакомятся с коллекциями воочию, получают информацию о темах и идеях, вдохновивших авторов на создание одежды. Детям предлагается самостоятельно найти свое цветовое решение увиденных коллекций, дополнить своими авторскими решениями. Самостоятельная работа с раскраской помогает применить знания по следующим темам:

1) Изучаем цветовой круг.

Цветовой круг — способ представления непрерывности цветовых переходов, а также модели HSV. Сектора круга окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов, причем пурпурный цвет связывает крайние (красный и фиолетовый) цвета. Это своеобразное мнемоническое правило, которое помогает ориентироваться в пространстве цветов, создавать нужный оттенок в любой цветовой модели.

Виды цветowych кругов - восьмисекторный цветовой круг. Тёплые цвета: красный, оранжевый, жёлтый и промежуточные оттенки. Холодные цвета: синий, голубой, зелёный, и переходные — сине-фиолетовый, сине-зелёный.

Дополнительные цвета - пары цветов, расположенные на круге друг против друга, (комплементарные или дополнительные) .

2) Основные техники рисования карандашом, которые включают:

Применение цветных карандашей (излюбленный материал многих известных художников) как незаменимый материал в процессе обучения

основам изобразительной грамоты, особенно при изучении типов смешения цветов.

Свойства цветных карандашей и их специфика

Виды штриховок:

Бесформенная штриховка, вертикальная штриховка, диагональная штриховка, горизонтальная штриховка, формообразующая штриховка.

3) Первые шаги к композиции, пропорции, ритм в costume.

Главные принципы построения композиции: единство содержания и формы.

✓ Целостность структуры. Пропорциональные соотношения и ритм в одежде (

Закономерное чередование линий, пятен, поверхностей, объемов используется как важнейшее средство композиции для создания выразительности и гармонии).

скетчбук «Мой стиль»

Адресован учащимся 9 -12 лет. Тетрадь для собственных эскизов, набросков, заметок. В ней девочки самостоятельно разрабатывают, придумывают и выполняют эскиз костюма, применяя полученные на занятиях знания. Педагоги предлагают использовать скетчбук как книгу для творчества, фиксируя свои идеи, и наброски, мысли, что отчасти помогает студийцу систематизировать свои творческие замыслы.

Планинг «MY STYLE»

Для студийцев среднего и старшего возраста педагоги разработали планинг (далее – планинг, планер), задумывая его не только как инструмент развития творческих способностей, но и в целях формирования навыков организации своего времени. Подобная необходимость оказания помощи учащимся появилась в связи с возросшей за последние годы школьной нагрузкой возрастных групп 12-18 лет, учащихся базового и углубленного уровня обучения по программе.

Современная информационная среда перенасыщена информацией связанных с индустрией моды, поиском индивидуального стиля, способами самовыражения. Все это обрушивается на детей и подростков неконтролируемым потоком. Что иногда вызывает либо непонимание и отвержение, чаще – слепое следование моде, а иногда - непредсказуемый результат.

Планер был предложен девушкам Школы юного модельера как возможность на основе изложенного в планере тематического материала лайфхаков, собственных представлений работать над своим имиджем, формировать свой стиль, выражение своего внутреннего мира через внешний облик. Планер - как способ грамотно осмыслить полученные на занятиях знания, соотнести их с материалом планинга, спланировать свое время для

саморазвития, глубже погрузится в материал изученных тем, познакомиться с понятиями применяемыми в мире моды.

Алгоритм работы с планером «MY STYLE»:

1. Определить тему изучения.
2. Поставить цель.
3. Определить количество затраченного времени – сколько, в какое время суток вы будете уделять внимание саморазвитию.
4. Изучение темы, фиксация знаний, поиск новой информации по данной теме.
5. Выполнение заданий на чек – листах.
6. Формирование личного чек – листа (стиля одежде, причёске, мэйкапе и т.д.)

Какие темы отражены в разделах планера «MY STYLE»:

✓ **Цветоведение** - основные, вторичные, третичные цвета. Цветовые сочетания. Цветовая гармония – основные приемы создания цветвых схем, основные цветовые схемы, комплиментарные или дополнительные цвета .

Классическая триада, аналоговая триада, контрастная триада, 9СПЛИТ – дополнительных цветов), тетрада-сочетание четырех цветов, теплые и холодные цвета.

✓ **Цветотип** – самый распространенный прием деления на цветотипы по теории «Времена года», согласно которой все лица можно подразделить на 4 основных группы и по 3 подгруппы в каждой. Критерии тона кожи, цвета глаз и волос, определяющие общую картинку. Исходя из этого деления, возможность подобрать палитру теней для век, оттенков помады, тонального средства и карандашей для каждой группы и подгруппы.

✓ **Тип фигуры** – Лайфхакер рассказывает, что такое тип фигуры, как определить его самостоятельно, что делать с получившимся результатом, и приводит советы по выбору одежды для женщин любой комплекции.

Любой человек красив и неповторим. Тело каждого имеет свои достоинства и недостатки. Знать свой тип фигуры важно для того, чтобы научиться подбирать одежду так, чтобы выглядеть наиболее привлекательно.

✓ **Форма лица – как определить форму лица и как определить причёску**, какие выбрать очки, какие подойдут серьги, как наносить макияж, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

✓ **Что такое кейс визажиста и его содержимое.**

✓ **Виды причёсок - праздничные, повседневные**

✓ **Базовый гардероб** - На каких правилах основывается выбор одежды для базового гардероба, универсальность его комплектующих.

✓ **Аксессуары** – грамотное использование аксессуаров и их роль в имидже:

- аксессуары позволяют связать между собой *одежду разных стилей*
- *изменить характер образа:*
- *сделать скучный наряд более необычным:*

- способ *выражения нашей индивидуальности*, интересов, мировоззрения и даже причастности к определенной субкультуре и религии. стилизовать образ под определенную эпоху и время

✓ **Бренды** - элементы фирменного стиля: название продукта, логотип, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, фирменные цвета, слоган, стиль и цвета спецодежды сотрудников предприятия, а также иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие организации.

✓ **Словарик стилиста**

4.Краткий анализ применения опыта.

Описанные в данной разработке учебные материалы начали применяться в Школе с 2018 года и за период их использования можно отметить повышение интереса к самостоятельной творческой работе, уровня владения навыками взаимодействия, коммуникации при выполнении коллективных заданий, включение (у младших школьников) родителей в процесс выполнения заданий.

Раскраски и скетчбук позволяют родителям получить информацию непосредственно от детей об изучаемых темах, творческой жизни коллектива, таким образом выполняя и просветительскую цель.

Старшие девушки активнее проявляют желание создавать свой творческий продукт, предлагают варианты самостоятельно разработанных эскизов аксессуаров, деталей в процессе создания коллекций, применяют в практике материал и лайфхаки, изложенные в планере. При опросе юных моделей, отмечено, что фирменные планинги Школы выгодно обозначают принадлежность студийцев к определенному модному сообществу, придают статусность в глазах сверстников.

В планах педагогического коллектива Школы продолжить практику применения подобных материалов в учебном процессе.