

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс»
Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»
Протокол № 8 от 23.09.2023г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ»**

Срок освоения: 6 дней
Возраст обучающихся: 12 – 17 лет

Разработчики:
Бурдина Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования
Буянтуева Наталья Цыденовна,
педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Сценический костюм» разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики и актуальными федеральными и региональными документами в сфере образования.¹

Направленность программы – социально-гуманитарная.

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью.

С каждым годом увеличивается количество девушек и юношей, желающих связать свою профессию с созданием, дизайном одежды. Но для поступления в технологические учебные заведения необходима достаточная подготовка. Для того чтобы стать востребованным модельером, реставратором одежды, костюмером недостаточно сдать экзамен по рисунку при поступлении в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. Необходимо познакомить обучающихся со спецификой профессии, дать начальное представление о деятельности тех, кто создает не только модели одежды, но и театральные, концертные костюмы.

Сценические костюмы используются для красочности представления и усиления образов. Сценический костюм помогает артисту «вжиться в образ» и добавляет реальности и красочности действию. Создание костюма и поддержание его в хорошем состоянии – это огромная работа, которая требует наличия необходимых знаний, умений и навыков. Знакомство с костюмерным цехом, особенностями пошива и реставрации сценического костюма (театрального, концертного) будет развивать интерес, способствовать формированию мотивации для дальнейшего обучения по выбранному направлению, профессиональному самоопределению обучающихся.

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Сценический костюм» создаются условия для выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, что соответствует основным задачам Федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Адресат программы

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12 – 17 лет. Специальных знаний и умений не требуется.

Уровень освоения программы – общекультурный.

Объем и срок освоения программы

Срок освоения: 6 дней

Объем программы: 12 часов

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся средствами проектирования и реставрации концертных костюмов, содействие профессиональному самоопределению учащихся.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей костюма;
- способствовать овладению основных терминов и понятий, используемых в художественном проектировании концертного костюма;
- сформировать первоначальные знания и умения в области реставрации концертного костюма;
- способствовать овладению основных сведений о швейном оборудовании.

¹Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Развивающие:

- способствовать формированию интереса к творчеству создания/ реставрации концертных костюмов, мотивации к дальнейшему обучению по данному направлению;
- способствовать развитию эстетического вкуса.

Воспитательные:

- воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи, уважительное отношение к творчеству товарищей;
- воспитывать трудолюбие, усидчивость и аккуратность.
- формировать умение взаимодействовать в коллективе.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные

Учащиеся:

- будут знать основные сведения об истории костюма;
- будут иметь начальные знания о швейном оборудовании;
- будут знать основные понятия и термины, используемые в художественном проектировании концертного костюма;
- освоят базовые основы реставрации концертного костюма;
- представят творческий проект реставрированного концертного костюма.

Метапредметные

Учащиеся:

- будут понимать и принимать учебную задачу;
- будут активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания

Личностные

- учащиеся проявят интерес к творчеству создания/ реставрации концертных костюмов; будут мотивированы к продолжению занятий по данному направлению;
- будут проявлять трудолюбие и аккуратность.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: государственный язык РФ – русский.

Форма обучения – очная.

Особенности реализации программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Сценический костюм» может быть реализована по персонифицированному сертификату дополнительного образования.

Условия набора и формирования групп

На обучение по программе принимаются все желающие в возрасте 12 – 17 лет без специального отбора и наличия базовых знаний в данной области деятельности.

Желательно формирование групп по возрастному критерию, но возможно и обучение в разновозрастных группах. Количество обучающихся в каждой учебной группе определяется в соответствии с локальным актом образовательной организации.

Оптимальное количество учащихся в группе: 15 человек.

Формы организации и проведения занятий

Занятия проводятся по группам аудиторно.

Формы организации деятельности на занятии:

- фронтальная: рассказ, объяснение, показ педагога, беседа;
- групповая: коллектив делится на микрогруппы для выполнения определенных задач;
- коллективная – творческий показ;
- индивидуальная: коррекция пробелов в знаниях и отработка отдельных навыков.

Формы проведения занятий: традиционное учебное занятие, беседа, практическое занятие, творческий показ.

Материально-техническое оснащение

Учебный кабинет, нитки, иголки, ножницы, цветные карандаши, белая бумага.

Кадровое обеспечение

Программа реализуется педагогом дополнительного образования без привлечения иных специалистов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/ аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	1	0,5	0,5	Наблюдение
2.	История костюма и развитие моды	1	0,5	0,5	Викторина
3.	Создание концертного костюма	2	1	1	Выставка эскизов, наблюдение
4.	Реставрация концертного костюма	7	0,5	6,5	Выполнение заданий педагога, наблюдение
5.	Итоговое занятие	1		1	Представление творческого проекта/ творческий показ
Итого		12	2,5	9,5	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей костюма;
- способствовать овладению основных терминов и понятий, используемых в художественном проектировании концертного костюма;
- сформировать первоначальные знания и умения в области реставрации концертного костюма;
- способствовать овладению основных сведений о швейном оборудовании.

Развивающие:

- способствовать формированию интереса к творчеству создания/ реставрации концертных костюмов, мотивации к дальнейшему обучению по данному направлению;
- способствовать развитию эстетического вкуса.

Воспитательные:

- воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи, уважительное отношение к творчеству товарищей;
- воспитывать трудолюбие, усидчивость и аккуратность.
- формировать умение взаимодействовать в коллективе.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Цель, задачи обучения по программе. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.

Знакомство с костюмерным цехом. Понятие «Сценический костюм», его роль.

Практика

Игры на знакомство.

2. История костюма и развитие моды

Теория

История костюма: краткий обзор исторического европейского костюма; восточный костюм и его влияние на моду; русский костюм, этапы его развития. Виды костюмов. Формирование моды в costume. Мастера-творцы международной моды: К. Шанель, Н. Риччи, К. Диор, П. Карден, Ив Сен Лоран и др. Направление моды в России, ведущие российские модельеры.

Практика

Викторина «История костюма».

3. Создание концертного костюма

Теория

Основные понятия и терминология в проектировании костюма. Основные сведения о швейном оборудовании. Эскизная разработка образа. Этапы пошива концертного костюма. Дизайн костюма, как вид художественного творчества. Знакомство со спецификой профессий художника-модельера, технолога швейного производства, костюмера.

Практика

Упражнение «Пропорции фигуры человека». Создание эскиза концертного костюма.

4. Реставрация концертного костюма

Теория

Технологии художественной реставрации одежды. Восстановление изделий из тканых материалов (художественная штопка). Работа с фурнитурой. Коррекция кроя. Декоративные техники: установка дополнительной фурнитуры, художественная вышивка, декорирование кружевами, аппликациями и т.п.

Практика

Выполнение творческого проекта: «Реставрация концертного костюма».

5. Итоговое занятие

Практика

Представление творческого проекта «Реставрация концертного костюма» / творческий показ. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные

Учащиеся:

- будут знать основные сведения об истории костюма;
- будут иметь начальные знания о швейном оборудовании;
- будут знать основные понятия и термины, используемые в художественном проектировании концертного костюма;
- освоят базовые основы реставрации концертного костюма;
- представят творческий проект реставрированного концертного костюма.

Метапредметные

Учащиеся:

- будут понимать и принимать учебную задачу;
- будут активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания

Личностные

- учащиеся проявят интерес к творчеству создания/ реставрации концертных костюмов; будут мотивированы к продолжению занятий по данному направлению;
- будут проявлять трудолюбие и аккуратность.

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методические материалы

Педагог в процессе обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Сценический костюм» использует следующие **методы**:

- *словесный* – рассказ, объяснение, беседа;
- *наглядный* – педагогический показ, просмотр фотоматериалов;
- *практический* – отработка практических действий, творческие задания и показы.

Технологии, используемые в образовательном процессе:

- игровые – театральные игры, тренинги, игровые упражнения;
- здоровьесберегающие – релаксация, динамические паузы, гимнастика для глаз.

Использование здоровьесберегающих технологий на занятии

Виды здоровьесберегающих технологий	Условия проведения	Особенности методики проведения
Динамические паузы	Во время занятия, 2 – 3 минуты, по мере утомления учащихся	Могут включать элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и др.
Релаксация	В зависимости от состояния утомления учащихся	Использовать спокойную музыку, звуки природы
Гимнастика для глаз	В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, 1 – 2 минуты	Показ педагогом упражнений

Учебно-методический комплекс программы «Сценический костюм» состоит из трех компонентов:

1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся;
2. Система средств обучения;
3. Система средств контроля результативности обучения.

Первый компонент включает в себя информационные источники (списки литературы и интернет-источников), необходимые для работы педагога и учащихся.

Информационные источники

Список литературы для педагогов

1. В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века : учебное пособие / В. В. Хамматова, А. Ф. Салахова, А. И. Вильданова ; М-во образования и науки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Казанский нац. исследовательский технологический ун-т". - Казань : Изд-во КНИТУ, 2013.
2. Градова, Кира Владимировна. Театральный костюм / К. Градова. - М. : Союз театр. деятелей РСФСР, 1976.
3. История моды : еженедельное издание / учредитель и ред.: ООО "Идея центр". - Москва : Де Агостини, 2015-. вып. 167: Модельеры СССР: от Ламановой до Юдашкина. - 2019.
4. Мерцалова Мария Николаевна. История костюма : очерки истории костюма / М. Н. Мерцалова. - Москва : Искусство, 1972.
5. Портнова, Татьяна Васильевна. История костюма (исторический и сценический костюм): учебно-методическое пособие для актерского, режиссерского, хореографического факультетов / Портнова Т. В. ; Ин-т рус. театра. - Москва : ИРТ, 2011.
6. Рывтинская, Людмила Борисовна. Образно-ассоциативная основа творчества художника-модельера : Учеб. пособие / Л. Б. Рывтинская. - Москва : МТИ, 1980.
7. Шульгина, Александра Никандровна. Советы костюмера / А. Шульгина, Л. Томилина, Л. Замалина. - [Москва] : Профиздат, 1968.

Список литературы для детей и родителей

1. История танца в костюмах, XIV-XIX вв. : [Для детей] / Сост. К. С. Есяян, Р. С. Яврян; Рис. И. Соколовой. - Москва ; Пятигорск : Интер-Весы, 1997.
2. Орлова, Лидия Витальевна. Азбука моды : [Для старшеклассников] / Лидия Орлова. - Москва : Просвещение, 1988.
3. Скуратовская, Марьяна Вадимовна. Сто великих творцов моды [Текст] : [16+] / М. В. Скуратовская. - Москва : Вече, 2013.
4. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века / Р. М. Кирсанова. - Калининград : Янтар. сказ ; М. : Артист. Режиссер. Театр, 1997.
5. Шмаков, С.А. От игры к самовоспитанию : Сб. игр-коррекций / С. Шмаков, Н.Безбородова. - Москва : Новая шк., 1995.

Интернет-источники

1. Драматешка : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://dramateshka.ru/> - Текст : электронный.
2. Культура.РФ. Детский спектакль. – Москва. – URL: <https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl> - Текст : электронный.
3. Театральный и маскарадный костюмы. – Санкт-Петербург. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/kostyumi_teatralnyi_kostyum.php?show=asc&p=0&page=3&ps=20&ysclid=lpcobwxzl0809729447 - Текст : электронный.
4. Музей театрального костюма. – Москва. – URL: <https://www.culture.ru/institutes/20308/muzei-teatralnogo-kostyuma?ysclid=lpcoqrk7lb352561893> - Текст : электронный.

Второй компонент учебно-методического комплекса программы «Сценический костюм» – система средств обучения содержит следующие *дидактические материалы*:

- художественные материалы (наборы открыток «Костюмы народов России»); фотоматериалы «Концертные и театральные костюмы».
- ЭОР (концертные, театральные представления творческих коллективов ГБУ ДО «Эдельвейс», презентации к темам занятий, созданные педагогом).

Основой **третьего компонента учебно-методического комплекса** программы «Сценический костюм» – системы средств контроля результативности обучения по программе – служат *оценочные материалы* (диагностические и контрольные).

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе «Сценический костюм» проводятся **текущий контроль и итоговое оценивание**.

Вид контроля	Сроки проведения	Диагностические материалы
Текущий контроль	В течение учебного периода	
Итоговое оценивание	По окончании всего периода обучения по программе	1. Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы (предметные результаты) (приложение № 1) 2. Диагностическая карта метапредметных и личностных результатов обучения (приложение № 2)

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного периода для отслеживания уровня освоения учебного материала программы.

Формы: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий, выставка эскизов, викторина.

Итоговое оценивание предусмотрено по окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе с целью выявления уровня освоения программы обучающимися за весь период обучения, сформированности теоретических знаний, практических умений и навыков.

Формы: творческий показ/ творческий проект, обобщение результатов наблюдений за деятельностью учащихся на занятиях.

Предметные результаты освоения программы педагог фиксирует в Диагностической карте результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы (приложение № 1).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели (оцениваемые параметры)	Критерии	Степень выраженности оцениваемого качества	Кол-во баллов
I. Теоретическая подготовка			
Теоретические знания (по основным разделам программы)	Соответствие теоретических знаний обучающегося программным требованиям	Низкий уровень (овладел менее чем ½ объёма знаний, предусмотренных программой)	1
		Средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более ½)	2
		Высокий уровень (усвоил практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный период)	3
II. Практическая подготовка			
Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным разделам учебного плана)	Соответствие практических умений и навыков программным требованиям	Низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков)	1
		Средний уровень (объём усвоенных умений и навыков составляет более ½)	2
		Высокий уровень (овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период)	3

Метапредметные и личностные результаты педагог фиксирует в Диагностической карте метапредметных и личностных результатов обучения (Приложение № 2).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Начальный уровень 1 балл	Средний уровень 2 балла	Высокий уровень 3 балла
<i>Понимание и принятие учебной задачи</i>		
Не понимает поставленную задачу, не умеет контролировать выполнение учебной задачи	Принимает учебную задачу, испытывает сложности с анализом поставленной задачи, не всегда осуществляет самоконтроль	Анализирует поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована; уметь осуществлять самоконтроль, самооценку
<i>Включение в общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми</i>		
Испытывает сложности в общении и взаимодействии	Включается в общение со сверстниками, не всегда аргументирует свое мнение	Эффективно работает и в группе, и самостоятельно; поддерживает беседу, умеет выслушивать собеседника и доходчиво донести до него свои мысли и доводы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Начальный уровень 1 балл	Средний уровень 2 балла	Высокий уровень 3 балла
<i>Интерес и мотивация</i>		
Личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей; отсутствует интерес к чтению литературы	Не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе; проявляет интерес к чтению художественной литературы	Имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества); много читает, анализирует прочитанные произведения
<i>Трудолюбие и аккуратность</i>		
Не доводит дело до конца, работа выполнена неаккуратно	Проявляет трудолюбие, старается выполнять работу аккуратно	Доводит начатое дело до конца, работу выполняет аккуратно

По каждому критерию предметных, метапредметных, личностных результатов высчитывается сумма баллов и средний балл, который заносится в диагностические карты (*Приложение № 1, № 2*) по результатам освоения дополнительной общеразвивающей программы (*итоговое оценивание*).

Шкала оценки:

Не владеет	0 баллов
Низкий уровень (частично)	1 балл
Средний уровень (достаточно)	2 балла
Высокий уровень (в полном объеме)	3 балла

В ходе итогового контроля на основании данных диагностических карт результативности предметных, метапредметных и личностных результатов педагог заполняет сводную Информационную карту «Освоение дополнительной общеразвивающей программы» (*приложение № 3*).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы
(предметные результаты)

(название дополнительной общеразвивающей программы)

20_____ – 20_____ учебный год

Группа № _____

Педагог _____

Дата заполнения « _____ » _____ 20_____ г.

№	ФИО обучающегося	Теоретическая подготовка	Практическая подготовка	Всего баллов	Средний балл	Уровень
1.						
...						
...						
15.						

Шкала оценки:

Не владеет	0 баллов
Низкий уровень (частично)	1 балл
Средний уровень (достаточно)	2 балла
Высокий уровень (в полном объеме)	3 балла

Вывод:

низкий уровень – _____% (_____ чел.)

средний уровень – _____% (_____ чел.)

высокий уровень – _____% (_____ чел.)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА метапредметных и личностных результатов обучения

(название дополнительной общеразвивающей программы)

20____ – 20____ учебный год

Группа № _____

Педагог _____

Дата заполнения « ____ » _____ 20____ г.

№	ФИО обучающегося	Показатели метапредметных результатов			Показатели личностных результатов		Всего баллов	Средний балл	Уровень
		Умение планировать и осуществлять свою деятельность	Умение работать в коллективе	Наличие коммуникативных умений	Интерес и мотивация	Трудолюбие и аккуратность			
1.									
...									
15.									

Шкала оценки:

Не владеет	0 баллов
Низкий уровень (частично)	1 балл
Средний уровень (достаточно)	2 балла
Высокий уровень (в полном объеме)	3 балла

Вывод:

низкий уровень – _____ % (_____ чел.)

средний уровень – _____ % (_____ чел.)

высокий уровень – _____ % (_____ чел.)

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы**

(название дополнительной общеразвивающей программы)

20____ – 20____ учебный год

Группа № _____

Педагог _____

Дата заполнения « _____ » _____ 20____ г.

№	ФИО обучающегося	Предметные результаты	Метапредметные результаты	Личностные результаты	Всего баллов	Средний балл	Уровень освоения
1.							
...							
15.							

Шкала оценки:

Не владеет	0 баллов
Низкий уровень (частично)	1 балл
Средний уровень (достаточно)	2 балла
Высокий уровень (в полном объеме)	3 балла

Вывод:

низкий уровень – _____% (_____ чел.)

средний уровень – _____% (_____ чел.)

высокий уровень – _____% (_____ чел.)