

Управление образования Администрации города Усть-Илимска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»

РАССМОТРЕНА
на заседании методического совета
протокол от 09.01.2023 № 01

УТВЕРЖДЕНА
приказом МАОУ ДО ЦДТ
от 09.01.2023 № 002

**Дополнительная общеразвивающая программа
«История танцевального костюма»**

Уровень усвоения – ознакомительный
Направленность - художественная
Возраст учащихся – 12-18 лет
Срок реализации – 1 год

Автор программы:
Аникина А.А., методист,
МАОУ ДО ЦДТ

Пояснительная записка

Актуальность. Среди множества форм художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения танцевальное искусство занимает особое место. Занятия танцем формируют гармоничную личность учащегося. Танцевальный образ, костюм для танца, созданный художником по костюмам, дизайнером и самим артистом синтезирует в себе различные виды прикладного искусства и является богатейшим источником эстетических впечатлений для зрителя.

Сценический костюм - составная часть истории танцевальной культуры. Изучение истории сценического костюма необходимая задача не только для художников и искусствоведов, но и для всех, кто непосредственно связан с искусством танца. Поэтому для учащихся в дополнительном образовании составлена дополнительная общеразвивающая программа «История танцевального костюма» (далее – программа «История танцевального костюма»), содержание которой развивает художественно-творческие способности учащихся в практической творческой деятельности. Особенностью программы является преобладание самостоятельной работы учащегося, что способствует познавательной деятельности в процессе изучения истории костюма и реализации своих творческих возможностей.

Содержание программы направлено на приоритетные направления социально-экономического развития региона.

Педагогическая целесообразность программы «История танцевального костюма». Система специальных практических заданий на анализ, сравнение, фантазирование, стилизацию, проектирование служит освоению художественно-конструкторского творчества, приобретению практических навыков в декоративной деятельности, при создании и стилизации танцевального костюма. Демонстрация результатов своей деятельности развивает уверенность в своих силах, способствует снятию у учащихся страхов перед публичным выступлением, показом, дефиле; побуждает к новым творческим поискам и разработкам в процессе создания сценического костюма и аксессуаров. Технологии проектного обучения, игровая, рефлексия, диагностическая.обеспечивает выполнение задач по получению практических предметных результатов учащимися.

Новизна. Учебно-методические материалы программы интегрируют историю сценического искусства и практическую деятельность. Они готовят учащихся к изучению вопросов, направленных на освоение профессиональных умений и практической реализации знаний по проектированию, моделированию и стилизации сценического костюма, на получение навыков эстетической оценки готовых композиционных сценических образов.

Содержание программы составлено на основе «Положения о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ ДО ЦДТ» (2023) и учебно-методических материалов.

Цель: воспитание интереса у учащихся к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности в области изучения исторического костюма.

Задачи:

1. Воспитывать ценностное отношение к «Человеку. Творчеству»: потребность заниматься творчеством, исследовать и изучать, создавать новое; навыки коллективного взаимодействия при создании танцевального образа; трудолюбие, усидчивость, терпимость, эстетическое мировоззрение, познавательный интерес к исследовательской и декоративно-прикладной деятельности.

2. Дать учащимся первоначальные знания по истории искусств, эволюции одежды народностей России; формированию сценического костюма, его декоративной и стилистической составляющей.

3. Развивать общие и специальные способности: пространственное мышление, воображение, зрительную память; формировать навыки ручного труда.

Планируемый результат

Учащиеся будут знать: специальную терминологию в области изготовления и декорирования текстильных изделий; основные этапы развития исторического, национального и сценического костюма; теоретические основы истории костюма; понятия: одежда, костюм, художественный стиль, мода, стиль эпохи; быт разных эпох и народов (Древний Египет, Европа раннего средневековья, позднего средневековья, Европа эпохи Возрождения, Западная Европа и Россия XVII – XVIII веков, период Великой Французской революции, Западная Европа и Россия XIX века, XX века); эволюцию сценического костюма; совместную работу хореографа и художника; историю и современность костюмов народов России и зарубежных стран.

Учащиеся будут уметь: применять полученные знания в своей творческой деятельности; грамотно оценивать образ повседневной и праздничной одежды; ориентироваться в специальной литературе; разбираться в художественных направлениях и стилях танцевального костюма; отбирать, систематизировать и использовать необходимые декоративные элементы костюма; работать с текстильными, декоративными и оформительскими материалами.

Учащиеся будут владеть: первоначальными приемами конструирования и изготовления сценического костюма и сопутствующих аксессуаров.

При освоении программы «История танцевального костюма» осуществляется входная, промежуточная аттестация и аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы:

№ п/п	Критерии	Форма аттестации	Год обучения	Периодичность проведения	Механизм отслеживания	Содержание оценки
1	Предметные знания, умения, навыки	Входная	1	2-е занятие	Тест (Приложение 1)	Высокий уровень (ВУ) – 35-50% правильных ответов. Средний уровень (СУ) – 20-34%. Низкий уровень (НУ) – до 19%
		Промежуточная	1	Третья декада декабря	Тест (Приложение 1)	
		Итоговая	1	Третья декада мая	Презентация (Приложение 1)	
2	Творческие способности	Итоговая	1	По окончании обучения	Документ об участии	Участие в мероприятиях различного уровня: ВУ – активное участие в предлагаемых педагогом мероприятиях. СУ - участие (в роли непосредственного участника и в роли наблюдателя) в мероприятиях. НУ – отказ от участия в мероприятиях

Принципы образования: сознательность и доступность; связь теории с практикой; систематичность и последовательность; активность и прочность; учет возрастных и индивидуальных особенностей.

Направленность – художественная.

Образовательная область – интеграция: основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология.

Образовательный уровень – начальный.

Уровень усвоения – ознакомительный.

Ориентация содержания – практическая.

Характер освоения – развивающий, профориентационный.

Адресат – учащиеся 12-18 лет.

Срок освоения – краткосрочная, 1 год.

Объем программы – 72ч.

Форма обучения – очная, очно-заочная с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий - 1 занятие в неделю, 2 ч (2*45 мин с перерывом в 10 мин).

Количество учащихся в объединении – 15-20.

Принципы комплектования объединения: прием в объединение всех желающих детей без специального отбора с регистрацией в АИС «Навигатор дополнительного образования».

По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном образовании в МАОУ ДО ЦДТ.

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие

Знакомство учащихся. Презентация программы. Правила охраны труда. Организационные вопросы.

Раздел 1. История танцевального костюма

Тема 2. Костюм в странах Древнего мира

Определение понятий «Одежда» и «Костюм». Понятие мужского и женского костюма. Прически, головные уборы, обувь. Первая бижутерия и аксессуары. Стилизация и декорирование костюмов Древнего мира: вышивка, плиссировка, окраска одежды. Орнамент, как основной элемент костюма. Повседневная и праздничная одежда. Ритуальный костюм, его наполнение и назначение. Значение ритуальных атрибутов.

Тема 3. Византийский и западноевропейский костюм эпохи Средневековья

Образование новых форм европейской одежды. Костюмы трех основных периодов: раннего, классического и позднего Средневековья. Особенности классического костюма эпохи Средневековья. Готический стиль в одежде. Ткани, орнаменты и украшения. Восточное влияние на костюм. Рыцарство и его влияние на мужскую и женскую одежду. Готическая аристократическая праздничная мода и повседневная одежда. Одежда крестьян и духовенства.

Тема 4. Дворянский костюм XVIII века

Эстетический идеал красоты. Богатство мужского и женского дворянского костюма. Европейские ткани, орнаменты, цветовая гамма, бижутерия. Конструкция мужского и женского костюма. Парик, как обязательная составляющая женского и мужского костюма. Парики из натуральных волос, шерстяных и шелковых нитей. Громоздкие женские прически. Необычные конструкции и элементы причесок. Головные уборы: круглые и треугольные мужские шляпы, женские шляпки различных форм.

Тема 5. Современная мода

Тенденции и стили в современной моде. Понятия «Дизайн в одежде», «Дизайнер одежды», «Высокая мода». Возникновение домов моды. Дома моды в России. Реформа женского и мужского костюма. Мода и авангардное искусство. Зарождение молодежной культуры. Значимые имена в мире моды. Мировые тенденции. Современные направления.

Раздел 2. Русский народный костюм

Тема 6. Народный костюм губерний Российской Империи

Архангельские поморы. Обычаи и обряды. Особенности девичьего и женского народного костюма. Традиции ткачества Олонецкой губернии. Вологодский народный костюм. Зарождение народных ремесел: столярное и гончарное дело, резьба по бересте. Вологодское кружево и плетение на коклюшках. Особенности изготовления и окрашивания тканей. Ярославское узорочье. Тамбовская вышивка. Тверское золотое шитье. Женский платок, как неотъемлемая часть женского костюма. Гжель в узорах костюмов. Аксессуары в праздничных и повседневных костюмах.

Тема 7. Костюм народов Прибайкалья

Костюмы древних жителей Прибайкалья. Национальные костюмы бурятов, эвенков, тофаларов. Особенности многослойной зимней и летней одежды. Головные уборы. Одежда из меха и кожи. Производство обуви и валенок. Ткачество и производство одежды из льна и конопли. Использование лент, тесьмы и натуральных камней в декорировании и стилизации одежды.

Тема 8. Символика орнамента русского народного костюма

Древние символы и узоры. Образы животных и растений в орнаментах и вышивке. Связь стилистики и декорирования костюма с обрядами и традициями. Символ образа и цвета. Значение красного, черного, синего, белого и зеленого цвета. Символы славянского народа: алатырь, берегиня, мировое дерево, коловрат, оропей, громовник. Обереги, как необхо-

димая составляющая быта и одежды русского народа. Символы народного костюма в праздниках и обрядах.

Практика: разработка и изготовление славянского оберега с использованием традиционной стилистики и цветового наполнения.

Раздел 3. Сценический костюм

Тема 9. Сценический образ

Понятие «Сценический образ» и «Сценический костюм». Профессия художника по костюмам, сценического художника. Функции костюма и декораций в сценических постановках. Основные отличия национального сценического костюма и бытового. Роль соответствия образа костюма танцу. Сценический костюм на профессиональной и любительской сцене. Основные требования к сценическому танцевальному костюму. Особенности проектирования и изготовления сценического танцевального костюма.

Практика: подбор и анализ образа для танцевальной постановки. Зарисовки эскизов танцевального костюма. Подбор тканей и фурнитуры.

Тема 11. Конструирование и моделирование

История конструирования одежды. Понятие «Фасон», «Выкройка», «Размерный ряд». История измерительной мерки. Снятие мерок и основные параметры для построения выкроек. Основы композиции костюма. Особенности конструирования женской, мужской и детской одежды. Современные направления в конструировании, дизайне одежды.

Практика: подбор и анализ выкроек одежды по фасону и размеру. Работа по снятию мерок, конструированию танцевального костюма.

Тема 12. Технология изготовления

Сведения об основных видах работ, выполняемых при изготовлении одежды. Ознакомление с правилами и приемами работ по соблюдению требований по охране труда при выполнении ручных, машинных, утюжных работ в швейной мастерской. Классификация и виды ручных стежков и строчек, их строение, сравнительная характеристика и область применения. Терминология ручных работ. Технические условия выполнения ручных работ. Выполнение образцов ручных стежков и строчек: прямых, косых, петлеобразных, петельных. Виды швейных машин. Технические условия для выполнения машинных работ.

Практика: отбор и выполнение серии образцов ручных стежков и строчек с применением различных тканей, нитей и фурнитуры.

Тема 13. Стилизация и декорирование

История украшательства и декорирования одежды. Приемы окрашивания, стилизации и декорирования тканей. Материалы и фурнитура, используемые в изготовлении сценического костюма и аксессуаров. Декоративные элементы – необходимая деталь сценического образа. Стилизация и декорирование, как художественный прием украшения сценического костюма. Техники и приемы стилизации и декорирования тканей, аксессуаров и танцевального костюма. Современные материалы и декоративные техники.

Практика: разработка стилизованного образа для декорирования костюма. Подбор материалов и фурнитуры. Выполнение декорирования отдельных элементов танцевального костюма.

Тема 14. Аксессуары

Аксессуары, как неотъемлемая часть сценического образа, составляющая танцевального костюма. История возникновения аксессуаров. Виды женских и мужских аксессуаров. Аксессуары для сцены. Бижутерия и декоративные элементы. Обувь – виды специальной сценической обуви. Прически, укладки, парики.

Практика: разработка и изготовление аксессуара, серии аксессуаров для танцевального костюма.

Тема 15. Итоговое занятие

Практика: подведение итогов. Дефиле с использованием сценического костюма или аксессуаров. Рефлексия.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Аттестация
			Теория	Практика	
1	Вводное занятие	2	2	-	
Раздел 1. История танцевального костюма					
2	Костюм в странах Древнего мира	2	2	-	Входная
3	Византийский и западноевропейский костюм эпохи Средневековья	2	2	-	
4	Дворянский костюм XXVIII века	2	2	-	
5	Современная мода	2	2	-	
Раздел 2. Русский народный костюм					
6	Народный костюм губерний Российской Империи	4	4	-	
7	Костюм народов Прибайкалья	2	2	-	
8	Символика орнамента русского народного костюма	6	2	4	Промежуточная
Раздел 3. Сценический костюм					
9	Сценический образ	10	4	6	
10	Конструирование и моделирование	12	4	8	
11	Стилизация и декорирование	18	2	16	
12	Аксессуары	8	2	6	
13	Итоговое занятие	2	-	2	Итоговая
Всего		72	30	42	

Календарный учебный график

№ п/п	Название раздела	Количество часов по месяцам									Аттестация
		Сен	Окт	Нояб	Дек	Янв	Фев	Март	Апр	Май	
1	Вводное занятие	2									
2	Раздел 1	6	2								1
3	Раздел 2		6	6							1
4	Раздел 3			2	8	8	8	8	8	6	
5	Итоговое занятие									2	1
Всего		8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы

Материально-технические условия:

- хореографический зал с зеркалами;
- музыкальный центр;
- ноутбук;
- ножницы;
- иголки;
- линейки;
- нитки;
- ткань;
- карандаши;
- комплекты лекал;
- бумага для построения выкроек.

Информационно-методические условия:

- электронные образовательные ресурсы:

<http://www.dance-city.narod.ru;>

<http://www.danceon.ru;>

<http://www.horeograf.com;>

<https://horeografiya.com/index.php?rout=information;>

<http://www.tanqodance.bu;>

- информационно-коммуникационные технологии: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, Zoom.

Сетевые ресурсы: программа «История танцевального костюма» реализуется с использованием сетевой формы в соответствии с договором о сетевой форме реализации программы в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Методические условия:

- рекомендуемые типы занятий: типы занятий по Ю.А. Конаржевскому, мастерская, проект, выставка, творческое мероприятие.

- рекомендуемые образовательные технологии: игровая, проектного обучения, рефлексия, диагностическая.

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования.

Список рекомендуемой литературы

Для педагогов

1. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира. Учебное пособие. – М.: Лань, 2020. – 384 с.
2. Богданов Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и практика создания. – СПб.: Планет музыки, 2020. – 480 с.
3. Колчина Е. Лоскутное шитье. История и традиции. – М.: Бослен, 2019. – 240 с.
4. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2021. – 224 с.

Для учащихся

1. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. Книга для чтения и раскрашивания. – М.: Арка, 2021. – 24 с.
2. Морли Ж. История костюма. От древности до ультрасовременных дизайнеров. – М.: Хоббитека, 2020. – 32 с.
3. Орнаэрт Л. Грандиозная и удивительная история костюма, тканей, нарядов. – М.: Махаон, 2021. – 88 с.

Для родителей (законных представителей)

1. Сборник статей Московской государственной академии хореографии о театре, балете и музыке (ежегодный).

План воспитательной работы

№ п/п	Название мероприятия	Время и место проведения	Ответственный
«Ключевые дела учреждения»			
1	Участие в праздниках, выставках-конкурсах, онлайн-мероприятиях	В течение года	Педагог
Модуль «Экскурсии. Выезды. Походы»			
1	Экскурсии в учреждения культуры и спорта	В течение года	Педагог
Модуль «Профорентация»			
1	Участие в профориентационных мероприятиях	В течение года	Педагог
Модуль «Работа с родителями»			
1	Индивидуальные консультации родителей по работе в АИС «Навигатор Иркутской области». Участие в родительских собраниях. Вовлечение родителей в мероприятия МАОУ ДО ЦДТ	В течение года	Педагог
Модули, заполняемые по выбору			
Модуль «Организация предметно-развивающей среды»			
1	Оформление и наполнение кабинета учебно-материальными пособиями по ДОП	В течение года	Педагог
Модуль «Детский медиацентр»			
1	Освещение деятельности объединений в СМИ	В течение года	Педагог
Модуль «Детские общественные объединения»			
1	Участие в профилактических акциях, в мероприятиях	В течение года	Педагог

Приложение 1

Тест

Цель: выявить уровень начальных знаний учащихся.

Время выполнения: 45 мин.

1. Как вы понимаете понятие «история одежды»?
2. Какую функцию изначально выполняла одежда для человека?
3. Зачем в костюме нужен головной убор?
4. Различаются ли костюмы разных стран?
5. Можно ли по костюму определить социальный статус человека?
6. Архитектура страны может влиять на стиль костюма?
7. Как связана история костюма с созданием костюма для сцены?
8. Из какого сырья делают ткань?
9. Парики носили только женщины?
10. Что такое аксессуары?

Тест

Цель: определение уровня знаний учащихся на начальном этапе обучения.

Время выполнения: 45 мин.

1. В какой стране впервые были придуманы искусственные парики и бороды?
2. Какая самая модная вещь была в Древнем Египте?
3. Назовите символ скотоводства и земледелия в Древнем Египте?
4. Какую часть костюма называли «Дьявольским хвостом»?
5. Почему дворянские костюмы шили из шелка?
6. Какие два стиля были характерны для эпохи XVIII в.?
7. Какой цвет в отделке русского народного костюма использовался чаще всего?
8. Назовите губернии, которые существовали в Древней Руси?
9. Самая теплая часть костюма Иркутской губернии?
10. Какие названия древних славянских орнаментов вы запомнили?

Подготовка итоговой презентации

Цель: определение уровня знаний учащихся по пройденному материалу.

Время выступления: до 7 мин.

Требования к презентации:

1. Выбрать тему для подготовки презентации из пройденного материала.
2. Собрать информацию и оформить презентацию в программе Microsoft PowerPoint до 15 слайдов.
3. Подготовить к презентации выступление, отражающие заявленную тему.