

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДИИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

1-4 курс

Цель программы:

Формирование художественно-эстетической культуры студентов технических специальностей через участие в творческой дисциплине «Студии моды», что способствует развитию творческого мышления, эстетического восприятия, художественного вкуса, коммуникативных навыков и способности к коллективной работе.

Таблица 2

Месяц	Наименование тем программы	Содержание	Методы и формы	Итоговый результат	Кол-во часов
Блок 1. Адаптация студентов: знакомство с творческими студиями, студенческая перезагрузка, набор в студию моды: знакомство с индустрией моды.					
Сентябрь	Привлечение студентов в творческую дисциплину "Студия моды" через презентацию на "Ярмарке студий"	Набор студентов в студию с помощью мероприятия «Ярмарка студий» Презентация дисциплины «Студия моды» и её возможностей.	Методы: создания атмосферы творчества Формы: Декорирование стенда или пространства яркими, креативными элементами дизайна, показ прошлых коллекций одежды и декоративных элементов.	Знакомство с деятельностью студии и её достижениями	2

	Культурная перезагрузка студентов 1 курса	Проведение «дебюта первокурсника» для адаптации студентов.	Метод: вовлечения через практическую деятельность Форма: Студенты принимают участие в создании мини-коллекции, участие в которой помогает им адаптироваться к учебному процессу, познакомиться с коллегами, преподавателями, освоить основные этапы работы.	«Дебюта первокурсника» заключается в успешной интеграции студентов в учебный процесс и в творческие студии.	5
	Введение в основы моды и дизайна	Основные понятия: дефиле, индустрии моды, швейной индустрии и эстетики в моде.	Методы: Лекционно-иллюстративный Формы: Круглый стол, обсуждение модных трендов и современных тенденций	формирование базовых навыков в области моды и дизайна.	1

			дизайне, обмен мнениями и идеями.		
	Анализ модных трендов в одежде и цветовой палитры	<i>Введение в модные тренды</i> История возникновения модных трендов и их влияние на стиль и культуру. Обзор ведущих модных журналов (Vogue, Harper's Bazaar, Elle и др.). Анализ модных показов и коллекций на Неделях моды (Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк). Анализ текущих модных трендов сезона <i>Презентация актуальных трендов в одежде:</i> фасоны, материалы, принты и стили. Обсуждение популярности отдельных элементов гардероба (пальто оверсайз, кожаные изделия, платья в стиле ретро и т.д.). Примеры из последних коллекций известных дизайнеров. <i>Цветовые палитры в моде</i> Значение цвета в моде и психология цветового восприятия. Анализ трендовых цветов сезона по версии Pantone. Сочетание цветов и создание гармоничных образов. <u>Практическое задание:</u> составление mood board. Создание mood board с использованием актуальных модных трендов и цветовой палитры сезона.	Лекция, практическое занятие	Анализ современных трендов и тенденций, которые направят на идею Создание концепции и mood-board коллекции.	4

	Колористика в моде. Композиция и дизайн.	Введение в колористику - Определение колористики и её значение в мире моды. - История использования цвета в моде и его влияние на стиль разных эпох. Основы колористики в моде - Теория цвета: цветовой круг, основные и дополнительные цвета. - Нюансы использования нейтральных цветов (черный, белый, серый, бежевый). Модные цветовые палитры и тенденции - Анализ цветовых решений в коллекциях известных дизайнеров. Композиция и дизайн в моде - Основы композиции: баланс, симметрия и асимметрия в дизайне одежды. - Использование цветовых акцентов и контрастов для привлечения внимания. <u>Практическое задание: создание эскиза</u> - Студенты выбирают цветовую палитру и создают эскиз модного образа, используя принципы колористики и композиции. - Введение в работу с различными материалами и текстурами для усиления цветового эффекта. Обсуждение готовых работ, анализ цветовых и композиционных решений. - Подготовить эскиз модели одежды с использованием трехцветной палитры, выбранной по принципу комплементарных или аналогичных цветов. - Написать мини-эссе о своем выборе цветовой схемы и композиции, объясняя, как это может повлиять на восприятие модного образа.	мастер-класс, практическое занятие	Изучение цвета, и его сочетание в одежде. Создание эскиза коллекции исходя из идеи.	3
Октябрь	Разработка модной коллекции (I этап). Конструирование	Определение темы и концепции коллекции Мозговой штурм: выбор темы и идеи для будущей коллекции. Определение ключевых элементов стиля, цветовой палитры. Примеры успешных концепций модных коллекций от известных дизайнеров.	Групповая работа, практические занятия	Понимание видов и свойств ткани. Способность видеть ткань на сцене,	6

и моделирование изделий коллекции и подбор тканей к коллекции одежды	Введение в текстильные материалы: натуральные, синтетические, смешанные ткани. Как выбрать ткань в зависимости от сезона и типа изделия (летние платья, пальто, спортивная одежда и т.д.). Учет свойств тканей (эластичность, плотность, текстура, драпируемость) при разработке моделей. Примеры успешного сочетания тканей в модных коллекциях (деним и шифон, кожа и замша и т.д.). Ознакомление с поставщиками тканей и ориентирование на бюджет коллекции. <u>Практическое задание:</u> с учетом технического эскиза и идеи, подобрать ткани к коллекции. Подбор образцов тканей для каждого изделия (предоставление текстильных образцов и карт ткани). Защита эскизов и обсуждение выбранных тканей в группах: обоснование выбора материалов. Анализ и корректировка дизайна Основы конструирования и моделирования одежды: Определение силуэтов, фасонов и деталей (воротники, рукава, карманы и т.д.). Адаптация базовых выкроек под конкретную идею коллекции. Технические рисунки и эскизы: как детализировать задумку на бумаге.		которая максимально сможет передать задумку идеи. Освоение азов моделирования и конструирования лекал одежды. Отработка навыков при создании коллекции.	
Практика раскроя и пошива коллекции одежды к 1 показу. Декоративные техники в моде	Раскрой изделий коллекции Принципы раскроя: точность, экономия материала и соблюдение направления долевой нити. Практика раскладывания выкроек на ткани и использование лекал. Методы переноса выкроек на ткань: меловая разметка, булавки, копировальная бумага. Особенности раскроя различных видов тканей (трикотаж, шифон, шерсть, кожа). Основы пошива коллекции	мастер-класс, практическое занятие	Изучение экономического раскроя изделий и технологии пошива коллекции	4

		Порядок сборки изделия: от смётывания до финальной строчки. Настройка швейной машинки для разных видов тканей и швов. Техника выполнения основных швов (прямой, в разутюжу, открытый, закрытый, французский шов и т.д.). Использование декоративных техник в моде Примеры использования декоративных элементов в коллекциях известных дизайнеров. Практика создания декоративных элементов для коллекции (пробные образцы на лоскутках ткани). Как гармонично интегрировать декоративные элементы в общий стиль коллекции. Работа с деталями и отделкой Технологии обработки сложных элементов (карманы, молнии, застёжки, воротники и т.д.). Применение фурнитуры и аксессуаров: кнопки, крючки, люверсы, декоративные пуговицы. Особенности декорирования изделий для создания уникального дизайна (бахрома, кружево, тканевые цветы). Использование нестандартных материалов (сетка, пластик, металлические элементы, эпоксидная смола). Практическая работа: Студенты выполняют раскрой и пошив базовых моделей коллекции под руководством преподавателя. Применение выбранных декоративных техник на практике. Контроль качества выполнения работ: правильность швов, симметричность деталей, чистота обработки краёв. Защита практических работ: демонстрация пошитых элементов и декоративных решений перед администрацией колледжа. Подготовка к первому показу коллекции Финальная примерка изделий и внесение необходимых коррективов. Подготовка изделий к показу: отпаривание, финальная обработка, упаковка.			
--	--	---	--	--	--

		Организация дефиле: выбор моделей из числа студентов, репетиция выходов. <u>Диагностика. «Анализ художественно-творческой групповой работы» по методике Э.М.Александровская</u>			
	Подготовка к модному показу (I этап).	Итоговый урок. Показ коллекции на сцене 5 изделия. Создание сценического образа и постановочная работа коллекций.	Репетиция, проектная работа представляется на конкурсе «Осенняя премьера»	Навык работы со сценой, настройка света, музыки. Презентация коллекции на конкурсе	1
Блок 2. Доработка коллекции одежды к следующим показам. Изучение индустрии моды. Знакомство с различными видами искусства.					
Ноябрь	Анализ и работа над ошибками: пути совершенствования изделий коллекции	Анализ готовых изделий коллекции Демонстрация и обзор пошитых моделей студентами. Критический разбор каждого изделия: анализ качества раскроя, точности швов, обработки деталей. Обсуждение общих ошибок, допущенных при выполнении задания, и их причин (неправильный выбор ткани, неточные выкройки, спешка и др.). Разделение ошибок на группы: Технические ошибки (неправильная строчка, искривлённые швы, неровный раскрой). Декоративные ошибки (перегруженность элементами, несоответствие стилю коллекции). Конструктивные ошибки (неправильная посадка изделия, дисбаланс пропорций). Методы исправления ошибок: Пошаговые инструкции по устранению наиболее распространённых ошибок (перешивание швов, корректировка выкроек, замена декоративных элементов). Студенты выбирают изделия из коллекции, требующие доработки.	Групповая работа, практические занятия	Студенты получили ценный опыт в выявлении и устранении недостатков, улучшении качества изделий и подготовке к предстоящему показу. Обсуждение итогов, обмен опытом и обратная связь способствовали развитию профессиональных навыков и творческой самореализации. Были определены планы и задачи по	3

		Практическая корректировка под руководством преподавателя: исправление швов, переделка деталей, замена фурнитуры. Проверка качества исправленных изделий, сравнение до и после. Советы по предотвращению ошибок в будущем Введение «чек-листа» для самопроверки перед окончанием пошива (проверка швов, симметричность деталей, качество отделки). Советы по организации рабочего процесса для снижения ошибок (правильное освещение, использование профессиональных инструментов). <u>Коллективное обсуждение и обратная связь. Проводим тест по адаптации студентов в творческой студии.</u> Обсуждение итогов работы: что удалось исправить, какие ошибки оказались самыми сложными для устранения. Обсуждение удачных решений и находок в процессе доработки изделий. Студенты делятся опытом, предлагают улучшения и дают советы друг другу. Подготовка к следующему этапу коллекции Планы по доработке изделий для предстоящего показа. Определение сроков и задач для завершения коллекции. Назначение ответственных за выполнение отдельных этапов подготовки. Практическая работа: подготовить материалы и эскизы для следующего занятия, посвящённого доработке коллекции.		доработке коллекции к показу, распределены обязанности и намечены дальнейшие шаги.	
Ретроспектива и закрепление пройденного материала: анализ, повторение и	Краткое напоминание ключевых тем, изученных на предыдущих уроках: Основы колористики и работы с цветовыми палитрами. Принципы композиции и дизайна в моде. Этапы разработки и конструирования модной коллекции. Практические навыки раскроя и пошива изделий.	Лекция, мастер-класс	Проведено эффективное повторение ключевых тем, включая основы колористики, композиции, этапы	6	

совершенствован ие навыков	Декоративные техники и их использование в создании уникальных моделей. Демонстрация выполненных ранее работ для наглядного напоминания о пройденных темах. Диагностика усвоения материала Разбор типичных ошибок и вопросов, вызвавших затруднения. Практическое повторение навыков Разделение студентов на группы для выполнения практических заданий: Работа с цветовыми палитрами (подбор цветовых сочетаний для новых эскизов). Создание мини-эскизов с применением принципов композиции и дизайна. Корректировка и доработка выкроек на основе изученных ранее методов. Студенты могут выбрать тему задания исходя из своих интересов и уровня подготовки. Коррекция ошибок и доработка навыков Групповая дискуссия: обсуждение возможных улучшений и альтернативных решений. Внесение корректировок на основе замечаний преподавателя. Творческое задание на закрепление материала Студенты получают задание по созданию нового дизайна или доработки прошлой коллекции, используя все изученные техники и принципы. Акцент на интеграцию ранее усвоенных навыков (колористика, композиция, декоративные элементы). Свободное творчество: использование нестандартных подходов и идей в рамках поставленной задачи.		разработки коллекции и практические навыки, с помощью демонстрации работ, диагностики усвоения материала, практических заданий, исправления ошибок и творческого задания, направленного на интеграцию полученных знаний и навыков.	
Технологии создания сценического образа:	Средства выразительности в создании сценического образа Рассмотрение основных средств выразительности (форма, цвет, фактура, декор) и их роли в создании уникальных сценических костюмов.	Групповая работа, практические занятия	Студенты изучили средства выразительности в сценическом	7

	выразительные средства, сложные элементы кроя и методы моделирования	Демонстрация примеров сценических образов из мировой моды и театра. Обсуждение принципов подбора тканей, аксессуаров и декоративных элементов для усиления выразительности. <u>Практическое задание:</u> подбор элементов для создания сценического костюма, работа с образцами тканей и аксессуаров. <i>Изучение сложных элементов кроя</i> Ознакомление с различными видами сложных элементов кроя: драпировки, асимметричные линии, фигурные вырезы и вставки, плиссировка. Пошаговый разбор техники выполнения сложных элементов на примере образцов. Практическое упражнение: работа с макетами на манекенах для отработки сложных элементов кроя. Демонстрация и анализ работ студентов. <i>Дорожка танцевальных шагов:</i> подготовка и отработка движений в сценическом костюме Введение в специфику создания костюмов для сценического движения и танцев. <u>Практическое задание:</u> студенты выполняют дорожку танцевальных шагов в своих моделях, оценивая их удобство и эстетику в движении. <i>Подведение итогов занятия:</i> обобщение ключевых знаний по теме. Обсуждение сложностей и успехов, возникших в процессе выполнения практических заданий. Ответы на вопросы студентов и рекомендации по совершенствованию навыков. <i>Практическое задание:</i> доработка сценического образа с учетом полученных знаний.		образе, освоили сложные элементы кроя, применили полученные знания на практике, оценив удобство и эстетику костюмов в движении, и получили рекомендации по доработке своих сценических образов.	
Декабрь	Примерка макетов: выявление	<i>Подготовка к примерке</i> Подготовка макетов для примерки: проверка точности выкроек, готовность всех деталей и элементов конструкции.	Групповая работа,	Студенты подготовили макеты к примерке,	3

	ошибок и доработка изделий	Процесс примерки макетов Примерка макетов на манекенах или моделях (при наличии). Визуальный осмотр посадки изделия, анализ правильности расположения деталей и элементов кроя. Выявление ошибок и корректировка конструкции Пошаговое устранение ошибок: перешивка, коррекция размеров, изменение линий и конструктивных деталей. Практическое задание: студентам предлагается самостоятельно выявить ошибки в макетах и предложить варианты их исправления. Практическая работа: студенты приступают к доработке своих макетов на основе выявленных ошибок. Подготовить короткий отчет о процессе работы с макетами: какие ошибки были выявлены, как они были устранены, и что изменилось в результате доработки.	практические занятия	выявили и устранили конструктивные ошибки, скорректировали детали и размеры, получив ценный практический опыт в создании правильной посадки изделия, а также подготовили отчет о проделанной работе.	
	Изучение основ в искусстве	Проводится в музеях, направленных на показ исторической одежды, где можно увидеть историческую составляющую развития моды.	Практические занятия	Посещение музея и наглядное изучение истории моды.	4
Январь	Изучение основ дефиле. Техника работы с раскроем на ткани изделий и подготовка к пошиву.	Введение в основы дефиле Обзор дефиле как важного элемента модного показа: роль дефиле в презентации коллекции одежды, значимость движения моделей на подиуме. Влияние дефиле на восприятие коллекции: как правильная постановка моделей помогает подчеркнуть особенности одежды. Техника работы с раскроем на ткани (дошиваем коллекцию) Подготовка к пошиву Проверка раскроенных деталей на соответствие выкройке и отсутствие ошибок. Техника и методы соединения деталей перед началом пошива: временные закрепления, пробные стежки. Особенности подготовки ткани к пошиву: использование утюга, укрепление швов, обработки краев ткани для предотвращения износа.	Практические занятия	Студенты получили представление о дефиле как элементе модного показа и его влиянии на восприятие коллекции, а также подготовились к пошиву, проверив раскроенные детали, изучив методы соединения и особенности подготовки ткани, и	3

		Подготовка швейной машины и инструментов для выполнения точных и качественных швов. <u>Практическое занятие</u> Студенты выполняют раскрой доделанных выкроек к коллекции, обсуждают возникшие сложности и пути их решения.		приступили к практическому раскрою готовых выкроек.	
Февраль	Декоративно-прикладное искусство	<i>История декоративно-прикладного искусства</i> Основы происхождения декоративно-прикладного искусства, его развитие в различных культурах и эпохах. Влияние народных ремесел, традиций и местных стилей на создание декоративных предметов. Виды декоративно-прикладного искусства Текстильное искусство (вышивка, ткачество и плетение). Ювелирное искусство. <i>Техники и методы работы</i> Обучение различным техникам декоративно-прикладного искусства, таким как вышивка, эпоксидная смола, роспись, декупаж, бисероплетение, ленточное вышивание. <i>Влияние декоративно-прикладного искусства на моду и современный дизайн</i> Использование декоративно-прикладных элементов в создании модных коллекций, аксессуаров и одежды. Применение элементов декоративно-прикладного искусства для создания уникальных стильных предметов. <u>Практическая работа</u> Изготовление декоративных предметов и изделий с использованием различных техник, освоение принципов композиции и цветового оформления. Дизайнерская работа с текстилем, эпоксидной смолой, пластиком и другими материалами для создания уникальных изделий, подходящих для использования в модной индустрии.	Практические занятия	Студенты изучили историю декоративно-прикладного искусства, его влияние на моду и современный дизайн, освоили различные техники и методы работы с текстилем, эпоксидной смолой, пластиком и другими материалами, и приступили к практическому изготовлению декоративных предметов и изделий для коллекции.	8
Март	Создание сценического	Доработка сценического образа в коллекции. Работа с пошивом коллекции.	Практическое занятие	Студенты доработали	7

	образа и постановка коллекции: технологии пошива и художественная концепция	Закрепление художественной концепций исходя из первоначальной идеи. Подборка музыки, подходящая по замыслу коллекции. Постановка дефиле для коллекции исходя из выбранной музыки.		сценические образы в коллекции, продолжили пошив, закрепили художественную концепцию, подобрали музыку и разработали постановку дефиле в соответствии с первоначальной идеей коллекции.	
Апрель	Сложные демонстрационные шаги и создание лук-бука коллекции в соответствии с её концепцией	Дефиле Разработка и выполнение комплекса упражнений для улучшения координации и уверенности при демонстрации одежды на подиуме. Освоение техник сложных демонстрационных шагов, включая повороты, движения, взаимодействие с другими моделями. Фотографирование лук-бука <i>Основы создания лук-бука:</i> выбор моделей, подбор стиля и макияжа, создание образа, соответствующего концепции коллекции. Подготовка коллекции для фотосессии: работа с различными видами освещения, ракурсами, выбор подходящих поз и эмоций для создания эффективных снимков. <i>Как выбрать место для съемки, которое гармонирует с идеей коллекции:</i> анализ архитектуры, ландшафта, интерьеров, а также их сочетание с модной коллекцией. Оценка цветовой палитры и атмосферы места съемки, как они отражают стилистику и настроение коллекции. Интеграция концепции коллекции в демонстрацию и съемку Разработка общего концептуального подхода к демонстрации коллекции, учитывая её стиль, тематику и целевую аудиторию.	Практическое занятие. Мастер-класс.	Студенты освоили навыки дефиле, включая упражнения на координацию и технику сложных шагов, а также изучили основы создания лук-бука, выбора места для съёмки и интеграции концепции коллекции в демонстрацию и фотосессии.	2

		Взаимосвязь между моделью, одеждой, позой и фоном, создание гармоничного визуального образа для фотосессии и подиума.			
	Подготовка к модному показу (II этап)	Итоговый урок. Показ 2-х коллекции на сцене общий объем изделий 15 образов. Создание сценического образа и постановочная работа коллекций.	Репетиция, проектная работа представляется на конкурсе «Клавиши весны» «Студенческая весна»	На итоговых конкурсах внутривузовского, областного, международного были успешно представлены две коллекции на сцене, общей сложностью 15 образов, продемонстрированы навыки создания сценического образа и постановочной работы. С обратной связью от экспертов.	5
	Итоговый модный показ		Представляется на конкурсе «Клавиши весны» «Студенческая весна» «Золотая Архидея»		2
Блок 3. Рефлексия					
Май	Анализ и работа над ошибками: пути совершенствования изделий коллекции для следующего учебного года	<i>Подведение итогов, рефлексия мини эссе «Как мода отражает нашу индивидуальность и влияет на восприятие окружающих?»</i> <i>Контрольное наблюдение по методике Э.М. Александровская</i>	Практическое занятие	Подведены итоги работы, проведена рефлексия в форме мини-эссе, выполнено контрольное наблюдение по методике Э.М. Александровской и организовано посещение мастер-классов по	2
Май Июнь	Техники декоративно прикладного искусства	Посещение мастер классов по декоративно прикладному искусству.	Мастер-классы со специалистами разной	Александровской и организовано посещение мастер-классов по	5

			направленност и в декоративно прикладном искусстве	декоративно- прикладному искусству.	
		Итого:			84ч

Задачи программы:

Образовательные задачи:

- Познакомить студентов с основами моды, дизайна и декоративно-прикладного искусства.
- Развить навыки проектирования и создания модных коллекций.
- Способствовать формированию эстетического восприятия и художественного вкуса.

Воспитательные задачи:

- Воспитывать уважение к различным культурным традициям и видам искусства.
- Способствовать формированию нравственно-этических норм через коллективную творческую деятельность.
- Развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Развивающие задачи:

- Стимулировать творческое и креативное мышление.
- Развивать эмоциональный интеллект и эстетическое восприятие.
- Повысить мотивацию к самостоятельной творческой деятельности.

Методы и формы работы:

Лекции и практические занятия.

Мастер-классы от профессиональных дизайнеров.

Творческие конкурсы и проектные задания.

Экскурсии в музеи и театры для изучения искусства и дизайна.

Групповые обсуждения и творческие лаборатории.

Презентации и публичные защиты проектов.

Критерии оценки результатов:

Творческая активность: участие в творческой деятельности, инициативность.

Уровень эстетического восприятия: качество и оригинальность разработанных коллекций.

Коммуникативные навыки: способность работать в команде, умение презентовать свои работы.

Мотивация к творчеству: участие во внеучебных мероприятиях и интерес к искусству.

Личностное развитие: повышение самооценки, уверенности в себе и эмоционального интеллекта.

Ожидаемые результаты:

- Повышение уровня художественно-эстетической культуры студентов.
- Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности и креативного мышления.
- Укрепление навыков командной работы и эффективного общения.
- Повышение интереса студентов технических специальностей к искусству и культуре.
- Мониторинг и оценка эффективности программы
- Промежуточные наблюдения в ходе разработанной программы для оценки динамики развития навыков.
- Педагогическое наблюдение за работой студентов в процессе занятий.
- Анализ творческих работ и их публичная защита.
- Итоговая диагностика и сравнительный анализ результатов до и после эксперимента.