

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа»
_____ О.А. Анисимова
26.08.2012, № 1

**Авторская инновационная программа внеурочной деятельности
«Театр мод в контексте словесности и искусства»**

Программа реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и общего образования второго поколения.

Автор:
Е.А. Муравейко
учитель русского языка и литературы

2012-2013 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Интерес к учению проявляется только тогда,
когда есть вдохновение, рождающееся от успеха...

В.А.Сухомлинский

Авторская инновационная программа внеурочной деятельности «Театр мод в контексте словесности и искусства» реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и общего образования второго поколения;

разработана на основе

— Закона РФ об образовании

— приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (вред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

— постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
— регионального базисного учебного плана (№ от 27.07.2012г)
— устава МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»,
-учебного плана МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», на 2012-2013 уч. год.

Образовательная программа комплексная, состоящая из различных направлений образования, объединенных единой целевой установкой. Она построена на основе интеграции литературы, музыки, прикладного искусства, т.к. для создания коллекционных моделей для театра моды необходимо знание истории костюма, основ рисунка, различных способов декорирования и многое другое. Программа ориентирована на развитие личности ребенка, гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, учитывает психологические особенности развития школьников, являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на формирование у школьника стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное мастерство на основе художественного произведения, а, значит, - историю своего народа, его культуру.

Цели и задачи программы

Цель программы:

Обеспечить развитие природных творческих способностей детей посредством изучения основ русской словесности и постижения мастерства традиционного русского рукоделия, восприятие своей национальной культуры сквозь призму мировой культуры, осознание ее уникальности и неповторимости.

Задачи программы:

1. Создание условий для формирования и развития мировоззрения личности, ее культуры, глубокого понимания моральных ценностей, творчества.
2. Воспитание духовности и эстетического вкуса посредством литературы и прикладного искусства.
4. Формирование у детей культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение элементов литературы, истории искусства и народного творчества.
5. Подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства;

Сроки реализации программы

Программа рассчитана для детей 10- 15 лет.

Срок реализации программы – 2 года.

Общая характеристика авторской инновационной программы внеурочной деятельности

«Театр мод в контексте словесности и искусства»

Программа внеурочной деятельности «Театр мод в контексте словесности и искусства» - интегрированный курс для обучающихся 5-9 классов, включающий в себя изучение основ русской культуры и словесности, основ театральной пластики, демонстрации одежды на сцене, основ композиции и конструирования костюма. Концепция курса – движение по пути духовной судьбы русского человека. Словесность представлена в курсе очень широко: от мифологии до произведений XIX – XX века. Таким образом, программа нацелена на постижение обучающимися основ культуры и искусства русского народа от истоков до современности.

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате изучения курса учащиеся должны

Знать:

- основы русской культуры и словесности;
- творческий путь и произведения поэтов и писателей в соответствии с программным материалом;
- историю создания русского народного и казачьего, карнавального костюма;
- способы и приёмы художественного моделирования и конструирования костюма;

Уметь:

- анализировать изученные произведения, определять их нравственно-эстетическую ценность;

- использовать материалы донского литературного компонента в учебной и внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях;
- конструировать на основе изученного материала инсценировки, литературные монтажи, модные показы одежды;
- разрабатывать коллекции костюмов этнической направленности;
- осуществлять подбор музыкального сопровождения для демонстрации коллекции костюмов;
- демонстрировать на сцене костюмы, изготовленные самостоятельно, в соответствии с основами театральной пластики.

Актуальность программы

Народная литература и искусство сохраняют традиции преемственности поколений, влияют на духовно-нравственное воспитание, формирование художественных вкусов подрастающего поколения. Искусство изготовления украшений из мелких бус, бисера, стекла, вышивка гладью, крестиком, бисером, лоскутная пластика являются традиционными видами народного творчества, которые и по сей день находят применение в современном костюме, в интерьере современного жилища, офиса.

Программа «Театр мод в контексте словесности и искусства» основана на изучении традиций, своеобразии художественной структуры народного искусства, предполагает изготовление предметов, встречающихся в быту героев изучаемых произведений, которые сразу найдут свое место в жилом или общественном интерьере, станут частью современного костюма.

К сожалению, нынешняя молодёжь мало читает, а если и увлекается литературой, то всё больше фантастикой; предпочитает уличные танцы, зарубежную музыку, попадая под влияние иностранной культуры. А исконно русская народная культура оказывается вне интересов. Такое отношение к своим истокам грозит искоренением нации. И встает педагогическая и психологическая проблема – как сохранить русские традиции и привить любовь к чтению? Увлекая красотой костюма и изучением культуры родного края.

Данная программа возвращает обучающихся к истокам национальной духовности.

В основе опыта по освоению основ русской культуры и словесности лежит идея сотрудничества педагога и школьника, учение без принуждения.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через два основных направления: культура и словесность, позволяющих накапливать знания об истории донского казачества, опираясь на региональный компонент образовательной программы по литературе и формировать духовно-нравственные и художественно-эстетические качества у воспитанников объединения.

Программа имеет следующие особенности:

- Интегрированный принцип построения. Все образовательные модули взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов творческой деятельности, необходимых для достижения обучающимися общего положительного результата и реализации цели программы.
- Отбор образовательного содержания на основе традиций русского искусства;
- Использование проектно-исследовательских образовательных технологий, связанных с поиском новых

совершенных форм, конструктивных решений, нестандартного использования материалов при создании костюма;

- Организация разнообразных форм образовательных мероприятий, нацеленных на выявление личностных достижений обучающихся.

Место курса в учебном плане

Данная программа состоит из 4 модулей. Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью в 2 часа - 140 часов в год.

Структура программы интегрированного курса

№ п/п	Название курса	Количество часов в год
1	Основы русской культуры и словесности.	35
2	Основы театральной пластики	35
3	Композиция костюма. Основы художественного моделирования и технология.	35
4	Основы искусства демонстрации костюма. Дефиле.	35
Итого:		140

Содержание образовательной программы I года обучения.

№ п/п	Название раздела, темы.	Количество часов	
		Теория	Практика
1	Введение. Цели и задачи курса «Основы русской культуры и словесности»	1	
2	Из истории русского народного костюма. Костюм древних скифов. Поэзия русского народного костюма.	1	
3	Русский народный костюм: его традиции и символы. Представление русского народного костюма в литературных произведениях. Костюм как театр движений. Народный костюм и пластика.	1	2
4	Искусство создания русского народного костюма. Народные промыслы. Русские мастера – создатели народного костюма. История представления народного костюма. Костюм как художественная деталь литературного произведения.	3	7
5	Русский народный костюм как ансамбль. Стиль. Поведенческие модели литературных типов 16-19 вв.: крестьянский, дворянский, купеческий. Детали костюма.	3	9
6	Орнамент в русском народном костюме. Символичность орнамента в русском народном костюме. Орнамент в художественном произведении – рамочная композиция.	6	13
7	Особый колорит казачьего костюма. Жанровая полифония казачьего костюма (мужской, женский	3	7

	костюмы). Казаки-некрасовцы в произведениях русской литературы. Отражение русской культуры в элементах казачьего костюма.		
8	Цветовая символика костюма донских казаков. Особенности женского и мужского костюма донских казаков. Казачий костюм в русской литературе. Словарь элементов казачьей донской одежды.	3	7
9	Особенности композиции мужского костюма донских казаков. Традиционный казачий бытовой костюм как социальный и культурный феномен. Символичность казачьего костюма в литературных произведениях. Влияние восточной культуры в мужском казачьем костюме. Кафтан и полукафтанье. Зипун. Рубаха. Головной убор как символ казачества, статуса, казачьих общественных отношений. Праздничная символика головного убора. Манера ношения головного убора. Разновидности обуви. Эмблема казака.	3	8
10	Женский костюм. Его особенности и своеобразие. Обиходная и праздничная одежда донской казачки. История и особенности композиции платья-кубелька. Сукман. Сарафан-кумашник. Понева. Юбка. Запон. Парочка. Предназначение костюма. Головной убор донской казачки. Повойник. Кичка. Колотовочка. Таркич. Файшонка. Разновидности обуви.	5	15
11	Украшения и аксессуары донских казаков. Их роль и символика. Казачьи женские и мужские серьги, ожерелья, монисто. Чикилики, бизилики и перлы. Символичность жемчуга на Дону. Композиция пояса и гамана. Чемезин. Характер ношения украшений.	7	8

	.		
12	Этническая духовная культура донских казаков. Быт, обычаи, обряды донских казаков.	4	5
13	Элементы казачьего костюма в современной одежде. Композиция современного костюма. Моделирование, конструирование и технология. Стиль «Казак» за рубежом. От традиции к бренду.	4	13
14	Итоговое занятие – демонстрация изготовленных коллекций		1
Итого:		43	97
		140	

Содержание образовательной программы I года обучения.

№ п/п	Название раздела, темы.	Количество часов	
		Теория	Практика
1	Введение. Цели и задачи курса «Основы русской культуры и словесности»	1	
2	Из истории карнавального костюма. Представление первых карнавалов и маскарадов в литературе. Карнавал и маскарад как тип культуры.	1	2
3	Маскарад как одна из форм карнавала. Древний карнавал. Особенности карнавала. Маскарадные шествия Древней Греции в честь Диониса.	1	2
4	Городские праздники средневековья. Венецианский карнавал. Основа венецианского карнавального костюма баута-традиционная белая маска. Представление венецианского карнавала в литературных произведениях. Костюм как театр движений.	3	7
5	Придворные балы-маскарады.	3	9

	Костюмы героев французского народного театра и итальянской комедии. Герои пасторальных романов. Итальянская комедия в России.		
6	Карнавалы в России 18-19 вв. как явления двойственного характера. Истоки русского карнавала. Традиции карнавала в России. Скоморошество как одно из звеньев отечественной карнавалльно-фольклорной культуры. Особенности карнавального костюма взрослых и детей.	6	13
7	Маскарадная традиция. Голландское веяние в русской культуре 18 века. Аллегорические сюжеты маскарада с дидактическим подтекстом.	3	7
8	Наиболее известные маскарады. Эпоха Петра Великого. «Весёлый морской поезд» Петра. Карнавал в честь победы России над Швецией. Роскошь костюмов.	3	7
9	Маскарады времён Елизаветы Петровны. «Метаморфозы» Елизаветы Петровны. Комичность мужских и женских образов в придворном маскараде. Маскарад «Торжествующая Минерва», олицетворявший государственную мудрость и покровительствовавший ремеслам и искусству. Основы русского театра.	5	8
10	Маскарад в эпоху Екатерины II. Карнавальное празднество в честь победы России над Турцией и присоединения Крыма к России. Своеобразие театрализованных представлений. Преобладание зрителей над исполнителями.	3	12
11	«Золотой век» балов-маскарадов в России. Время и пространство маскарада. Строгое обозначение ролей костюмами. Популярность образа русской царевны и боярыни в	4	8

	<p>костюмированных балах конца 19 века. Роль костюма в проявлении приверженности национальным традициям.</p>		
12	<p>Цветовая палитра карнавального оформления. Преобладание в костюмах маскарада природно-языческой народной колористики. Цветовые символы эпохи.</p>	2	2
13	<p>Современные карнавалы в разных странах мира. Венецианский карнавал: традиции и новшества. Особенности костюма и маски.</p> <p>Карнавал в Ницце. Оформление Парада цветов. Мастерство манекенщиц и роскошь костюмов Голубого берега.</p> <p>Карнавал на Канарских островах. Торжество древних традиций карнавала. «Королевский» костюм-эпогей праздника. Танцы «масок».</p> <p>Карнавал в Испании. Своеобразие маскарадных костюмов. Участие в «Карусели-хоре»</p> <p>Карнавал в Германии. «Шутовское время». Коллективная работа над созданием гардероба «принца карнавала»</p> <p>Карнавал в Нидерландах. Карнавальная процессия под самбу. Сила костюма.</p> <p>Карнавал в Венгрии. Праздник прощания с зимой - Масленица. Особенности костюмов и</p>	7	13

	масок.		
14	Детские карнавалы. Рождественская ёлка как родоначальница детского маскарада.	1	3
15	Детский карнавал сегодня. Воплощение образа Гарри Потера, вампира, Бетмэна... в детском маскарадном костюме.	1	4
16	Итоговое занятие – демонстрация изготовленных коллекций.		1
Итого:		43	97
		140	

Тематическое планирование I года обучения

1. Введение. (1ч.)

Цели и задачи курса «Основы русской культуры и словесности»

Русская словесность: Статья учебника Ю.А.Сипинева, И.А. Сипиновой «Русская культура и словесность» «Предисловие»

Музыка: Русские народные наигрыши

ИЗО: Иллюстрации учебника

Театральная пластика: Цели и задачи курса «Основы театральной пластики»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Цели и задачи художественного моделирования

2. Из истории русского народного костюма. Костюм древних скифов. (1 ч.)

Поэзия русского народного костюма.

Русская словесность: Н.А. Некрасов «Тройка»

Музыка: Альбом: Русские народные песни . Исполнитель: Хор Донских Казаков под управлением Сергея Жарова

ИЗО: М.Боскин «Хоровод», М.Шибанов «Празднество свадебного договора»,

В. Васнецов «Иван- царевич на Сером волке», «За водой», «Богатырский скак», В.А.Тропинин «Кружевница»
Театральная пластика: Понятие «осанка». Типы осанок. Определение типа своей осанки. Изучение поз контроля на правильную осанку. Демонстрация осанки гордой русской красавицы.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Понятия: «Стиль», «Образ». «Русский стиль» как продолжение традиций. Специфика художественного моделирования костюма. Моделирование с учётом возраста, характера, телосложения. Разновидности фигуры. Определение своего типа фигуры.

3. Русский народный костюм: его традиции и символы. (3 ч. (1+2 пр.)

Представление русского народного костюма в литературных произведениях. Костюм как театр движений.

Народный костюм и пластика.

Русская словесность: Русская народная песня «Ах, по мосту-мосточку...»(текст), сказки: «Царевна лягушка», «Василиса-краса длинная коса», Н.Карамзин «Бедная Лиза», Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»

Музыка: С. Рахманинов «Ах, ты, Ванька», «Белилицы, румяницы вы мои», «Что ж ты, Пашечка»,
Русская народная песня «Ах, по мосту-мосточку...»(музыка)

ИЗО: М.Нестеров «Святая Русь», К. Маковский «Русская красавица», «За прялкой», В. М. Васнецов «Три царевны подземного царства», Н.Г.Чернецов «Молодая крестьянка и красавец»

Театральная пластика: Понятие «пластика». Пластика и музыка. Пластика и костюм. Взаимосвязь пластики движений человека со стилем его одежды. Пластика движений в русском народном костюме.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Понятие «Модели одежды». Эскиз. Принципы составления коллекции. Особенности коллекции моделей народного стиля.

4. Искусство создания русского народного костюма.(10ч. (3+7 пр.)

Народные промыслы. Русские мастера – создатели народного костюма. История представления народного костюма.

Костюм как художественная деталь литературного произведения.

Русская словесность: И.Бунин «Всё темней и кудрявей берёзовый лес зеленеет»

Музыка: С. Прокофьев «На Руси родной, на Руси большой», балет «Сказ о Каменном цветке»

ИЗО: А.Кругликов «Хоровод» Роспись шкатулки В.Орловский «Косари» А.Венецианов «Захарка»,
А.Г.Венецианов «На пашне»

Театральная пластика: Отражение стиля костюма в стиле шага и танцевальных элементах. Понятия: «образ», «характер». Пластика и эмоции. Понятие «эмоции». Виды эмоций. Выражение лица человека в зависимости от его внутреннего состояния. Мимика. Жесты как способ выражения эмоций.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Композиция в одежде – организация всех элементов её формы. Форма и содержание русского народного костюма. Форма и силуэт. Линии контуров костюма. Создание эскиза русского народного костюма.

5. Русский народный костюм как ансамбль. Стилль. (12 ч.(3+9 пр.)

Поведенческие модели литературных типов 16-19 вв.: крестьянский, дворянский, купеческий. Детали костюма.

Русская словесность: С.Семёнов «Генерал Севера ». русские пословицы и поговорки

Музыка: Д. Шостакович песня «Как меня, младу-младешеньку» в обработке

ИЗО: Г.Седов «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем», К. Е. Маковский «Боярыня у окна», М.Игнатъев «Няня», А.Рылов «В лесу», И. Билибин «Алёнушка» , В.Суриков «Боярыня Морозова», Б.Кустодиев «Купчиха с зеркалом», «Купчихи», М.А. Врубель «Царевна-Лебедь»

Театральная пластика: Пластика и танец. Танец как гармония музыки и движения. Элементы народного танца. Иллюстрация движений под музыку. Пластический этюд. Изображение движений человека, одетого в длинный народный костюм. Упражнения на развитие выразительности мимики. Ролевые игры. «Игра с платком»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Фактура материала народного костюма. Членение форм костюма. Линии членения костюма: горизонтальные, вертикальные, диагональные. Пропорции фигуры и линии членения. Цвет и рисунок материала. Цвет и форма.

6. Орнамент в русском народном костюме. (19 ч. (6+13 пр.)

Символичность орнамента в русском народном костюме. Орнамент в художественном произведении – рамочная композиция.

Русская словесность: А.Н. Островский «Снегурочка»

Музыка: М.И. Глинка. «Камаринская», Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»

ИЗО: Иллюстрация И.Билибина к сказке «Пёрышко Финиста – Ясна сокола», Васнецов декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»

Театральная пластика: Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Основные позиции рук. Специфика положений кистей рук манекенщицы. Пластика головы и шеи. Пластика ног. Виды танцевального шага: русский каблучный шаг, «ковырялочка». «бегунец» и т.д. Орнаментальное искусство в танце. Закон круга.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Понятие «отделка». Виды отделок: орнамент, вышивка и т.д. Виды орнамента. Отделка русского народного костюма орнаментом.

7. Особый колорит казачьего костюма. 10 ч. (3+7 пр.)

Жанровая полифония казачьего костюма (мужской, женский костюмы). Казаки-некрасовцы в произведениях русской литературы. Отражение русской культуры в элементах казачьего костюма.

Русская словесность: былина «Битва Ильи Муромца с жидовином» В.С. Моложавенко. Донские были. Д.И. Петров (Бирюк) Степные рыцари. А.С. Пушкин «Казак», «Делибаш», «Дон», «Был и я среди донцов...», «Сказание о Мамаевом побоище»

Музыка: П.И. Чайковский русские песни «Цвели цветики» и «Во поле береза стояла».

ИЗО: В.Суриков «казак с ружьём», старинные фото казаков, А. Рябушкин «Русские женщины XVII столетия в церкви», А. Степанов «Хоровод»

Театральная пластика: Грация и выразительность движения. Понятие «Грация». Игра «Согласованные движения», Пластические импровизации «Донская казачка», соединение с дефиле. Ходьба под казачью музыку с хлопком на сильную долю. Упражнение «Станцуй песню».

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Создание эскиза казачьего костюма.

Конструирование изделий. Особенности конструкции. Казачьи народные традиции и искусство костюма.

Отражение быта и традиций донского казачества в покрое, подборе предметов одежды.

8. Цветовая символика костюма донских казаков. 10 ч. (3+7 пр.)

Особенности женского и мужского костюма донских казаков. Казачий костюм в русской литературе. Словарь элементов казачьей донской одежды.

Русская словесность: Казачий костюм в русской литературе. Словарь элементов казачьей донской одежды. П. Лебеденко. Сказки Тихого Дона. А.В. Кольцов «Косарь», «По над Доном сад цветет...», «В степи»

Музыка: Русская народная песня «Красна девица идёт»

ИЗО: Ф. Малявин «Девка», А.Корзухин «Девичник» И. Куликов «Мечтательница»

Театральная пластика: Пластика мысли: развитие образного видения, упражнения на демонстрацию движений «Пробуждение на деревенском дворе». Пластический этюд «казачий лирический танец». Игры молодых казаков. Игровые танцы.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Цветовое сочетание элементов казачьего костюма. Светотень. Учёт ассортимента и свойств материалов при создании костюма.

9. Особенности композиции мужского костюма донских казаков. 11 ч. (+8 пр.)

Традиционный казачий бытовой костюм как социальный и культурный феномен. Символичность казачьего костюма в литературных произведениях. Ветание восточной культуры в мужском казачьем костюме. Кафтан и полукафтанье. Зипун. Рубаха. Головной убор как символ казачества, статуса, казачьих общественных отношений. Праздничная символика головного убора. Манера ношения головного убора. Разновидности обуви. Эмблема казака.

Русская словесность: П.Н. Краснов «Казаки», Д.Л. Мордовцев «Царь и Гетман», Д.И.Петров (Бирюк) «Степные рыцари» (фрагменты повести)

Музыка: Песни: «Дон могучий, Дон глубокий», «Как мы в Турцию ходили», «Богатырская симфония» Бородин.

ИЗО: В.Суриков «Казак с ружьём», «Покорение Сибири Ермаком», С.Иванов «На сторожевой московской границе», Н.Богданов-Бельский «Виртуоз»

Театральная пластика: Казачий народный театр. Особенности демонстрации головного убора казака. Распределение сценического пространства. Варианты движений колонной, линией по диагонали, массой в несколько рядов.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Моделирование и конструирование мужского казачьего костюма. Технология изготовления. Художественное оформление костюма.

10. Женский костюм. Его особенности и своеобразие. 20 ч. (5+15 пр.)

Обиходная и праздничная одежда донской казачки. История и особенности композиции платья-кубелка. Сукман. Сарафан-кумашник. Понева. Юбка. Запон. Парочка. Предназначение костюма. Головной убор донской казачки. Повойник. Кичка. Колотовочка. Таркич. Файшонка. Разновидности обуви.

Русская словесность: Отражение традиций донского казачества в русских пословицах и фразеологизмах.

М.А. Шолохов «Донские рассказы», Б.Н. Куликов «Из-за Дона песню выведу», Л. Волошинова «Путь на городище»,

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»,

П.Н. Краснов «Казачьи истоки лермонтовской «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

Музыка: «Молодая молода», «Посею лебеду...»

ИЗО: А. Венецианов «Крестьянка с васильками», А. Карнеев «Крестины В. Комаревцев «Казачка»

Театральная пластика: Игра казачьей молодёжи «Со вьюнком» Создание образности в соответствии с моделью и музыкой.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Моделирование и конструирование женского казачьего костюма. Технология изготовления. Художественное оформление костюма. Осторожность в применении отделок: согласованность с композицией костюма. Обрамление лица. Украшения. Линия горловины и воротника.

11. Украшения и аксессуары донских казаков. Их роль и символика. 15ч. (7+8 пр.)

Казачьи женские и мужские серьги, ожерелья, монисто. Чикилики, бизилики и перлы. Символичность жемчуга на Дону.

Композиция пояса и гамана. Чемезин. Характер ношения украшений.

Русская словесность: Г. Небратенко. Обычаи вольного казачества: частушки, казачьи песни. Л.Н. Толстой «Казачьи» Словарь: цитаты об украшениях из литературных произведений

Музыка: Казачья инструментальная музыка в современной обработке. Песня «Как донские казаки».

ИЗО: Фото донских казачек, Б. Кустодиев «Купчиха с зеркалом», «Купчихи»

Театральная пластика: Отработка сценического этюда «До чего же хороша!»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Художественное оформление одежды. Изготовление украшений и аксессуаров (ожерелья, чикилики, бизилики, пояс, гаман, чемезин и т.д.) из бисера, жемчуга и тонкой проволоки с использованием подручных средств.

12. Этническая духовная культура донских казаков. 9 ч. (4+5 пр.)

Быт, обычаи, обряды донских казаков.

Русская словесность: Составляющие мифологической лексики донского казачества. Былички, легенды, этнографические рассказы, сказки, заговоры. Элементы бытовой магии. Культ коня, реки в военной песне. Своеобразие женских мифологических представлений. Амулеты, ладанки. Б.Н. Проценко «Сборник донских заговоров и присловий», М. А. Шолохов «Тихий Дон», Даль В. И. «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа».

Музыка: Народная песня «Служба ли матушка». И.Н. Лесной «Баллада о донском казаке»

ИЗО: В. М. Васнецов «В костюме скомороха», Т. Давыдова «Львы»

Театральная пластика: Распределение сценического времени. Понятие сценического времени, его плотности. Разнообразие движений на одном временном промежутке. Создание иллюзии непрерывности движения. Сценический этюд «Ряженные» Составление простых и сложных композиций в соответствии со сценическим замыслом.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Изготовление амулетов, оберегов-ладанок.

13. Элементы казачьего костюма в современной одежде. 17 ч. (4+13 пр.)

Композиция современного костюма. Моделирование, конструирование и технология. Стиль «Казак» за рубежом. От традиции к бренду.

Русская словесность: Казачество и современность в пословицах, поговорках и фразеологизмах. Казачья тема в поэзии.

А.Г. Евстафьев «Казачьи на пути в Париж», Поэты: Дмитрий Кедрин, Борис Куликов, Владимир Цыбин, Борис Примеров, Сергей Королёв, Иван Варавва, Витислав Ходырев, Юрий Беличенко о казачестве.

Музыка: Александр Розенбаум песни: «Казачья», «На Дону, на Доне».

ИЗО: Журнал «Бурда», «Веста», к/ф «Кружева»

Театральная пластика: Составление групповых композиций для подиума и спектакля. Демонстрация моделей в стиле «Этно»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Традиции и современная одежда. Тайна стиля. Разновидности стиля: романтический, спортивный, деловой, авангардный, фольклорный, диффузный, конструктивистский. Индивидуальный стиль-образ. Модный образ разных эпох и современности. Стиль «Этно». Направления моды. Индивидуальность в моде.

14. Итоговое занятие – демонстрация изготовленных коллекций 1 ч.

Тематическое планирование II года обучения.

1. Введение. 1 ч.

Цели и задачи курса «Основы русской культуры и словесности»

Русская словесность: Статья учебника Ю.А.Сипинева, И.А. Сипиновой "Русская культура и словесность" «Предисловие»

Музыка: Русские народные наигрыши.

ИЗО: Иллюстрации учебника

Театральная пластика: Цели и задачи курса «Основы театральной пластики»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Цели и задачи художественного моделирования

2. Из истории карнавального костюма. 3ч. (1+2 пр.)

Представление первых карнавалов и маскарадов в литературе. Карнавал и маскарад как тип культуры.

Русская словесность: Е.В.Киреева. История костюма. Европейский костюм от античности до XX в. М. М Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Музыка: И.С. Бах «Аллеманда»

ИЗО: Ян Миль «Карнавал в Риме», П.Н.Орлов «Сцена из римского карнавала»

Театральная пластика: Пластика и музыка. Пластика и костюм. Взаимосвязь пластики движений человека со стилем его одежды.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Специфика художественного моделирования карнавального костюма. Моделирование с учётом возраста, характера, телосложения.

3. Маскарад как одна из форм карнавала. Древний карнавал. 3 ч. (1+2 пр.)

Особенности карнавала.

Маскарадные шествия Древней Греции в честь Диониса.

Русская словесность: Мифы Древней Греции о Дионисе.

Музыка: Опера-балет А.С. Даргомыжского «Торжество Вакха», дивертисмент К. Дебюсси «Триумф Вакха», опера «Дионис», опера Ж. Массне «Вакх»

ИЗО: Гравюра «Дионисийские танцы», Эксекия «Дионис в ладье»

Театральная пластика: Пластика движений в древнегреческом костюме.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Многообразие эскизов. Разработка эскиза древнегреческого костюма.. Моделирование древнегреческого костюма.

4. Городские праздники средневековья. Венецианский карнавал. 10 ч.(3+7 пр.)

Основа венецианского карнавального костюма баута-традиционная белая маска. Представление венецианского карнавала в литературных произведениях. Костюм как театр движений.

Русская словесность: В.М.Молчанова, А.В. Черонова ст. «Венецианский карнавал: традиции и современность»
Международный журнал экспериментального образования. П.А. Толстой «Путешествие стольника П.А.Толстого по Европе», Т. Готье. Перевод Н. Гумилева «Столица дождей одевает»

Музыка: Черная алеманда, простая павана, квадратная павана.

ИЗО: Франсиско Гойя «Бродячие комедианты», П.Лонго «В игорном доме», К.Сомов «Пьеро и дама»

Театральная пластика: Пластика движений в средневековом венецианском костюме с маской.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Принципы составления коллекции. Особенности коллекции моделей средневековья.

5. Придворные балы-маскарады. 12 ч.(3+9 пр.)

Костюмы героев французского народного театра и итальянской комедии. Герои пасторальных романов.

Итальянская комедия в России.

Русская словесность: М. Волошин «В цирке», А.Блок «Балаганчик»

Музыка: Конский бранль, гороховый бранль, бранль прачек.

ИЗО: И.Колосков «Арлекин и Коломбина», Фламандский худ. конца 16 века: труппа «Джелози», П.Сезан «Пьеро и Арлекин» (Масленица)

Театральная пластика: Импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, одетых в маски: Арлекин, Коломбина...

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Композиция карнавального костюма. Форма и содержание французского и итальянского костюмов. Форма и силуэт. Линии контуров костюма.

6. Карнавалы в России 18-19 вв.как явления двойственного характера.19 ч. (6+13 пр.)

Истоки русского карнавала. Традиции карнавала в России. Скоморошество как одно из звеньев отечественной карнавалльно-фольклорной культуры. Особенности карнавального костюма взрослых и детей.

Русская словесность: Р.Шуман «Карнавал», песни и былины под аккомпанемент домры, гусельные наигрыши.

Музыка: к/фильм «Россия молодая»

ИЗО: В. Шульженко «В России», В.Суриков «Маскарад в 1772 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И.Ф Ромадановского»

Театральная пластика: Пластика и танец. Танец как гармония музыки и движения. Элементы народного танца. Иллюстрация движений под музыку.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Фактура материала карнавального костюма. Членение форм костюма. Линии членения костюма: горизонтальные, вертикальные, диагональные. Пропорции фигуры и линии членения.

7. Маскарадная традиция. 10 ч. (3+7 пр.)

Голландское веяние в русской культуре 18 века. Аллегорические сюжеты маскарада с дидактическим подтекстом.

Русская словесность: Детали маскарадного костюма в художественной литературе. М.Ю.Лермонтов «Маскарад»

Музыка: Франц Легар вальс «Веселая вдова»

ИЗО: Гравюра «Московский маскарад 1722г.»

Театральная пластика: Пластический этюд. Изображение движений человека, одетого в длинный народный костюм. Упражнения на развитие выразительности мимики.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Цвет и рисунок материала. Гармония цвета и формы.

8. Наиболее известные маскарады. Эпоха Петра Великого. 19ч. (6+13 пр.)

«Весёлый морской поезд» Петра.

Карнавал в честь победы России над Швецией. Роскошь костюмов.

Русская словесность: Идея просвещенной монархии в литературе 18 века. М.В. Ломоносов «Ода на день вошествия...»

Музыка: Полонез, менуэт. Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» «Картинки царского времени» (музыкальное разнообразие)

ИЗО: К.Сомов «Две маски»

Театральная пластика: Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Основные позиции рук. Специфика положений кистей рук манекенщицы. Пластика головы и шеи. Пластика ног. Виды танцевального шага:

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Создание эскиза карнавального костюма. Конструирование изделий. Особенности конструкции.

9. Маскарады времён Елизаветы Петровны. 13 ч. (5+8 пр.)

«Метаморфозы» Елизаветы Петровны. Комичность мужских и женских образов в придворном маскараде. Маскарад «Торжествующая Минерва», олицетворявший государственную мудрость и покровительствовавший ремеслам и искусству. Основы русского театра.

Русская словесность: Идея просвещенной монархии в литературе 18 века. М.В. Ломоносов «Ода на день вошествия...»

Музыка: Полонез, менуэт. Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» «Картинки царского времени» (музыкальное разнообразие)

ИЗО: О.Чубаков «Карнавал», Ш.Ф.Зубайдуллин «Карнавал»

Театральная пластика: Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Основные позиции рук. Специфика положений кистей рук манекенщицы. Пластика головы и шеи. Пластика ног. Виды танцевального шага:

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Создание эскиза карнавального костюма. Конструирование изделий. Особенности конструкции.

10. Маскарад в эпоху Екатерины II. 15 ч. (3+12 пр.)

Карнавальное празднество в честь победы России над Турцией и присоединения Крыма к России. Своеобразие театрализованных представлений. Преобладание зрителей над исполнителями

Русская словесность: Б.А. Успенский «Дурацкая свадьба», А.И.Куприн «Юнкера»; В.Пикуль «Фаворит»; И.И.Лажечников «Ледяной дом»;

Музыка: Полонез, менуэт. Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» «Картинки царского времени» (музыкальное разнообразие)

ИЗО: М. Шемякин «Карнавалы Санкт-Петербурга»

Театральная пластика: Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Основные позиции рук. Специфика положений кистей рук манекенщицы. Пластика головы и шеи. Пластика ног. Виды танцевального шага:

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Создание эскиза карнавального костюма. Конструирование изделий. Особенности конструкции.

11. «Золотой век» балов-маскарадов в России. 12 ч. (4+8 пр.)

Время и пространство маскарада. Строгое обозначение ролей костюмами. Популярность образа русской царевны и боярыни в костюмированных балах конца 19 века. Роль костюма в проявлении приверженности национальным традициям.

Русская словесность: А.Н. Толстой «Петр Первый»;

Музыка: Венгерка, краковяк, мазурка

ИЗО: Д. Спирс «Карнавал»

Театральная пластика: Грация и выразительность движения. Игра "Согласованные движения",

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Отражение быта и традиций русского народа в покрое, обработке карнавального костюма.

12. Цветовая палитра карнавального оформления. 4 ч. (2+2 пр.)

Преобладание в костюмах маскарада природно-языческой народной колористики. Цветовые символы эпохи.

Русская словесность: А.Н. Толстой «Петр Первый»;

Музыка: Вальс из балета «Спящая красавица». П.И. Чайковский

ИЗО: А. Н. Бенуа «Карнавал на Фонтанке»

Театральная пластика: Пластические импровизации "Леди на маскараде", соединение с дефиле. Ходьба под музыку с хлопком на сильную долю. Упражнение "Станцуй мелодию".

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: - Цветовое сочетание элементов карнавального костюма. Светотень. Учёт ассортимента и свойств материалов при создании костюма.

13.Современные карнавалы в разных странах мира. 20 ч. (5+15 пр.)

Венецианский карнавал: традиции и новшества.

Особенности костюма и маски.

Карнавал в Ницце.

Оформление Парада цветов. Мастерство манекенщиц и роскошь костюмов Голубого берега.

Карнавал на Канарских островах.

Торжество древних традиций карнавала. «Королевский» костюм- эпогей праздника. Танцы «масок».

Карнавал в Испании. Своеобразие маскарадных костюмов. Участие в «Карусели-хоре»

Карнавал в Германии.

«Шутовское время». Коллективная работа над созданием гардероба «принца карнавала»

Карнавал в Нидерландах.

Карнавальный ход под самбу. Сила костюма.

Карнавал в Венгрии.

Праздник прощания с зимой - Масленица. Особенности костюмов и масок.

Русская словесность: А.Макаревич «Бард-карнавал», Приложение «Парижские моды» к журналу «Нива»
В.Ф.Колязин «Карнавал в Германии и других немецкоязычных землях»

Музыка: Стилизованная народная музыка разных стран и народов

ИЗО: Джованни Доминико Тьеполо «Сцена карнавала, или Менуэт», Леонид Афремов «Карнавал в Венеции»,
Руделл «Кёльнский карнавал»

Театральная пластика: Пластические импровизации "Леди на маскараде", соединение с дефиле. Ходьба под музыку с хлопком на сильную долю. Упражнение "Станцуй мелодию".

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Цветовой круг Гёте
-ахроматические и хроматические цвета

- родственные, родственно-контрастные и контрастные гаммы;
 - виды колоритов;
 - история цветowych колоритов;
 - колориты знаменитых художников;
 - колориты разных стран;
 - психофизиологическое воздействие цвета на человека.
- Оформление эскиза карнавального костюма одной из стран (по выбору)

14. Детские карнавалы. 4 ч. (1+3 пр.)

Рождественская ёлка как родоначальница детского маскарада.

Русская словесность: Рождественский костюм в русской литературе. Валентин Катаев «Белеет парус одинокий...»,
Е. Толчина стих. «Карнавал», А.Н. Толстой «Золотой ключик», Е. Ботьяров «Желтый слон», русские народные сказки о животных: «Теремок», «Кот и Лиса»,

Музыка: Песенка о карнавале (из мультфильма «Желтый слон») Музыка Ю.Яковлева, С.К. Сен-Санс сюита «Карнавал животных», А.Рыбников «Буратино», «Песня кота Базилио и лисы Алисы», «Волшебная дверь», Н.А.Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»

ИЗО: Борис Кустодиев «Дети в маскарадных костюмах», Т.Дерий «Карнавал», Иллюстрации к сказке «Золотой ключик».

Театральная пластика: Упражнения на демонстрацию движений "Ожившие куклы витрины магазина".
Пластический этюд «Кукольный хоровод»

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Моделирование и конструирование детского карнавального костюма на основе художественного замысла.

15. Детский карнавал сегодня. 5 ч. (1+4 пр.)

Воплощение образа Гарри Потера, вампира, Бетмэна... в детском маскарадном костюме.

Русская словесность: Рэй Брэдбери «Тёмный карнавал»

Музыка: Песня «Потому что я Бетмэн!»

ИЗО: Иллюстрации к произведению Рэя Брэдбери «Тёмный карнавал» и др.

Театральная пластика: Игра «Перевоплощение» Создание образности в соответствии с моделью и музыкой.

Конструирование и моделирование костюма. Композиция: Технология изготовления детского карнавального костюма. Художественное оформление костюма. Авангард в костюме.

16. Итоговое занятие – демонстрация изготовленных коллекций. 1 ч.

Основными методами реализации данной программы можно считать:

Метод конструирования, включая моделирование.

Метод театрализации показа изделий.

Метод стилизации и дизайна.

Суть метода стилизации и дизайна, и театрализации показа изделий состоит в соединении литературно-художественного замысла, цвета, мелодий, рисунка и природы, раскрывающих образ в разных вариантах, которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам композиции. Благодаря обучению кройке и шитью воспитанники осваивают различные виды рукоделия, что дает детям возможность приобрести положительный опыт и использовать его не только как хобби, но и для развития профессиональной направленности.

Темы работы с воспитанниками, являются актуальными и целесообразными в данное время. Каждая тема (раздел) включает вариативность содержания в зависимости от направлений моды и новых технологий обработки швейных материалов, от требований современных педагогических технологий. Такая структура программы позволяет оперативно приспособлять её ко времени проведения различных конкурсов, праздников и мероприятий.

Основные формы работы:

Учебно- практические занятия. Итоговые занятия:

- Кройка и шитье,
- Конструирование и моделирование,
- Стилизация.

Репетиции показов одежды(коллекций);

Проведение студийных конкурсов конкурсов-конкурс мастерства, конкурс стилистов, конкурс авторских моделей;

Участие в различных выставках;
Проведение мастер- класса по изготовлению модных аксессуаров;
Спектакли- показы, подготовка и проведение праздников моды;
Индивидуальные занятия- работа над образом своего изделия и над собой.
Различные формы работы направлены на сплочение детей в один сплоченный, работоспособный коллектив, что предполагает разноуровневое общение в атмосфере
Творчества.

Диагностика

Диагностика основана на выявление и развитии в учащихсся объединения творческих способностей, умения работать в коллективе. Конструирование и моделирование; кройка и шитье; стилизация и дизайн, театрализация. Это основные элементы по которым педагог осуществляет диагностику. Диагностика осуществляется в начале и в конце учебного года.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:

1. Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и эпохи Возрождения. М. 1990 г. «Худ.литература.»
2. Меркин Г.С и др. Литература. Учебник для 5-9 классов. – М. «Просвещение»
3. Небрятенко В.Б., Яцык В.Д. «Край родной в художественной литературе» Хрестоматия . Ростов-на-Дону. «Издательство БАРО-ПРЕСС». 2004
4. Сипинев Ю.А, Сипинева И.А. «Русская культура и словесность» «Сайма»- АО «Энерготек» Санкт-Петербург 1994г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

1. Музыкальный центр;
2. Музыкальная фонотека;
3. Аудио и видео кассеты;
4. CD– диски;
5. Ткань и фурнитура для изготовления костюмов;
6. Швейная машина.
7. Инвентарь для раскроя деталей костюма;
8. Декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;
9. Сценический грим;
10. Видеокамера для съёмок и анализа выступлений.
11. Электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды театрального искусства»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. .Бахтин М.М. Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и эпохи Возрождения. М. 1990 г. «Худ.литература.»
2. .Дмитриев Ю.А «История русского драматического театра» т.1. Искусство. М. 1977 г.
3. .Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до XX в. М.Просвещение. 1976.
4. .Мимоков П.Н. Очерки по истории рус.культуры. В 3 т. М.Прогресс. Культура 1994.
5. .Рябцев Ю.С. История русской культуры 18-19 вв. М. Владос. 1997
6. .Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизнь первой половины 18 в. Лен. Наука. 1982.
7. Аксёнова М., Храмов Г., «Мода и стиль», современная энциклопедия, «Аванта +», Москва, 2002.
8. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. – М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с
9. Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, - М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 704 с., ил. – (Книга для всей семьи).
- 10.Журнал «Бурда» №№ 1-5,1998.
- 11.Журнал «Бурда»№10, 2007.
- 12.Журнал «Бурда»№№3, 5, 2000.
- 13.Коблякова Е. Б. «Конструирование одежды». М., «Лёгкая индустрия»,1992.
- 14.Краснобаев Б.И.. Очерки истории русской культуры 18 в. М.Просвещение. 1987.
15. Некрылова А.Ф Русские народные городские праздники и зрелища. Ис-во. 1988 г. Лен.
- 16.Немиро О. Праздничный город. Лен. «Художник РСФСР» 1987.
- 17.Немирович-Данченко В.И. МаскерадЪ. Изд. Московского университета. 1961.
- 18.Новые черты в русской литературе и искусстве 17 и 18 вв. М. Наука. 1976.
- 19.Работникова И. П. «История одежды». М., «Искусство», 1974.

- 20.Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 72 с.
- 21.Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Традиционные формы досуга: история и современность. М. 1993.
- 22.Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации \ авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград? Учитель, 2008 – 250 с.