

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 50»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.01 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.01.УП.04 РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
Срок реализации программы 5(6) лет**

Кемерово 2013

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом МБОУДОД «Детская школы искусств №50» г. Кемерово</p> <p><i>протокол № 1</i> <i>от 30.08.2013 г.</i></p>	<p>«Утверждаю» Директор – И.И. Наплавкова <i>И.И. Наплавкова</i> подпись</p>
---	--

Разработчики программы:
Покалева Н.В., преподаватель

Рецензенты:

1. *Пажомова Н.И., зам. директора по УВР ДШИ №50*
2. _____

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><i>29.08.2018 г.</i> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 Турмас М.М. <i>Турмас М.М.</i> (подпись)</p> <p><i>29.08.2018 г.</i> (дата утверждения)</p>
--	---

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p><i>23.08.2019</i> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 <i>И.И. Наплавкова</i> (подпись)</p> <p><i>23.08.2019</i> (дата утверждения)</p>
---	--

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДШИ № 50</p> <p>_____ (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДШИ № 50 _____ _____ (подпись)</p> <p>_____ (дата утверждения)</p>
---	--

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание учебного предмета
4. Требования к уровню подготовки обучающихся
5. Формы и методы контроля, система оценок
6. Методическое обеспечение учебного процесса
7. Список литературы

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету 04. «Работа в материале» предметной области - 01. «Художественное творчество» предназначена для обучающихся в ДШИ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения – 5 (6) лет.

Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также учебными планами МБОУДОД «Детская школа искусств № 50» г. Кемерово.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Работа в материале» составляет – 990 часов – аудиторных занятий, что определяет следующее распределение учебной нагрузки: 1-2 классы - 4 часа, 3-4 классы – 5 часов, 5-6 классы – 6 часов в неделю. Самостоятельная работа обучающегося по предмету «Работа в материале» определена таким образом: 1-3 классы – по 2 часа, 4-6 классы – по 3 часа в неделю.

самостоятельная работа обучающихся. Это определяет следующую учебную нагрузку по учебному предмету в неделю: на аудиторное учебное занятие – 1,5 часа, на самостоятельную работу обучающегося - 0,5 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Объем учебного материала, требования к уровню знаний и умений соразмерны к возрасту обучающихся – 10-12 лет.

Программа учебного предмета «Работа в материале» была создана на основе изучения традиционного и современного лоскутного шитья России, опыта работы мастеров художественного лоскутного шитья Москвы, Петербурга, Архангельска, Костромы, Новосибирска и зарубежных

художников, работающих с текстильным лоскутом. Обобщен опыт работы в детской школе искусств № 50 города Кемерово.

Необходимость ее разработки была обусловлена рядом причин:

- отсутствие программ по художественному лоскутному шитью для школ искусств;

- возвращение к истокам народной культуры, возрождение традиционного искусства лоскутного шитья и изготовления народной куклы;

- пропаганда знаний об истории России, ее духовности, обычаях и традиций русского народа;

- предпрофессиональная подготовка творчески одаренных детей;

- в целях формирования и развития гражданственности, любви к Родине, культуры толерантности, межнационального общения посредством изучения декоративно-прикладного искусства зарубежных стран.

Новизна программы в том, что она, являясь ступенчатой по структуре, позволяет осваивать два смежных направления декоративно-прикладного искусства – собственно лоскутное шитье и народную тряпичную куклу, что предоставляет больше возможностей для творческой самореализации обучающихся, позволяет глубже понять и узнать жизнь наших предков – духовную и материальную.

Возвращаясь к истокам нашего мировоззрения, мы открываем загадочный и необыкновенно интересный мир древних славян, узнаем об обычаях из языческих времен, живущих и сегодня.

Обучение детей и подростков приемам выполнения народной тряпичной куклы и техникам художественного лоскутного шитья в единой программе позволяет придать ее реализации комплексный характер:

- происходит обучение ремесленным навыкам, полезным в будущей трудовой деятельности, а также способным пригодиться в обыденной, семейной жизни;

- постигается важная сторона истории, народной духовной практики, что необходимо для формирования зрелой гражданской позиции;

- вырабатываются эстетические ценности и идеалы, основанные на лучших традициях отечественной народной культуры, которые содействуют воспитанию бережного, уважительного отношения к культурному наследию.

В 70-е годы XX века, когда в моду вошел фольклорный стиль, в России вновь возник интерес к лоскутному шитью, традиции которого в послевоенное время (сер. XX в.) отошли на второй план, уступая место промышленному производству одежды и предметов украшения быта. В 1997 году в городе Иваново прошел первый фестиваль «Лоскутная мозаика России». Он показал, как много людей увлечены художественным лоскутным творчеством, как многообразны и самобытны работы мастеров.

В 2007 году создана Лоскутная ассоциация России для поддержки мастеров, художников, работающих с текстильным лоскутом.

Лоскутное творчество – работа трудоемкая, кропотливая, требует длительной концентрации внимания и усидчивости, что требует учитывать физические и психологические особенности детского и подросткового возраста.

При разработке данной программы учитывались особенности детской и подростковой психологии. Программа рассчитана на детей с разными способностями.

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей и повышения эстетического уровня учащихся посредством обучения художественному лоскутному шитью, пробуждение интереса к рукоделию на основе изучения народного искусства и этнографического материала.

Задачи

Обучающие: освоение языка художественного шитья: цвета, орнамента, композиции, технологических секретов; обучение техническим навыкам и приемам выполнения тряпичных кукол, знакомство с народными традициями, их месте в сфере современного декоративно-прикладного искусства, получение предпрофессиональной подготовки, позволяющей продолжить образование в области декоративно-прикладного искусства.

Развивающие: развитие интереса к художественному творчеству, развитие невербального, пространственного мышления, творческой активности, инициативы учащихся, эстетического вкуса.

Воспитательные: формирование мировоззрения, трудовое, гражданское и патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, создание комфортного психологического климата внутри коллектива, способствующего неформальному интересу к образовательному предмету и творческому общению учащихся, воспитание уважения и бережного отношения к народной культуре.

На протяжении всех лет обучения дети знакомятся с историей данного вида рукоделия, изучая изделия старинных и современных мастеров по фотографиям, книгам, посещая музеи и выставки, а также знакомясь с имеющимся методическим фондом, наглядными пособиями.

Программа строится с учетом основных методических принципов:

- Гуманизация учебно-воспитательного процесса (создание условий для максимального раскрытия возможностей и способностей ребенка)
- Дифференциация и индивидуализация обучения (учет психических и физических возможностей и способностей каждого ребенка)
- Наглядность и доступность (комплексно использовать все методы обучения)
- Сознательность и активность (понимание учащимся того, что данные умения и знания пригодятся ему в жизни, проявление желания овладеть этими знаниями).

Процесс обучения осуществляется от простого к сложному. Накапливая практический опыт в выполнении изделий, учащиеся от освоения наиболее простых техник постепенно переходят к более сложным видам и к решению творческих задач. На занятиях преобладает ручной труд, который оказывает благотворное влияние на развитие ребенка.

Основной формой учебной работы с учащимися является групповое занятие. Уроки по дисциплине проходят согласно учебному плану один раз в

неделю для группы. Индивидуальные занятия длятся один час. Уроки строятся по схеме:

- 1) теория;
- 2) практика.

Практическая часть преобладает, т.к. полученные знания, умения закрепляются на уроках. Домашние задания минимальны. При изучении теории используются методы рассказа, беседы, показ наглядных пособий по теме.

Кроме создания индивидуальных изделий, учащиеся принимают участие в коллективной работе – сборке отдельных элементов, блоков выставочных лоскутных квилтов для участия с этими работами в конкурсах, фестивалях, выставках.

Помимо урока для реализации данной программы могут быть использованы такие формы работы:

- экскурсии;
- участие в конкурсах, выставках;
- мастер-классы;
- консультации.

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую деятельность детей:

- репродуктивная – после объяснения преподавателя повторить данное изделие;
- творческая – самостоятельно изготовить изделие.

Структура программы учебного предмета «Работа в материале»

1 курс: «Художественное лоскутное шитье. Народная кукла»

Основы лоскутного шитья. 4 ч. в неделю

Курс позволяет оптимально эффективно подготовить детей к изучению сложной техники лоскутного шитья, дать базовые навыки работы с тканью. Выполнение русской тряпичной куклы идет от простого к сложному.

2 курс: «Художественное лоскутное шитье. Народная кукла»

Освоение более сложных техник лоскутного шитья. Совершенствование навыков создания цветowych схем. Изготовление народной куклы. 4 ч. в неделю.

3 курс: «Аппликация. Народная кукла»

Полученные за два предыдущих года знания и умения помогут учащимся освоить аппликацию как один из интересных приемов художественной работы с разнообразными текстильными материалами. Освоение более сложных способов выполнения народной куклы. 5 ч. в неделю

4 курс: «Приемы квилтинга. Пэчворк в одежде. Народная кукла»

Новые технологические приемы создания квилта, закрепление умений, полученных в предыдущие годы обучения, знание техник, основ колористики и композиции в квилте дают возможность применить мастерство в оформлении интерьера и одежды. Усложняется работа по созданию народной куклы и костюма. 5 ч. в неделю

5 курс: «Приемы квилтинга. Народная кукла»

Пятый год обучения предполагает изготовление изделий повышенной сложности, высокого художественного и исполнительского уровня, учащиеся самостоятельно делают проекты, продумывают дизайн будущих изделий, т.е. здесь имеет место предпрофессиональная подготовка. 6 ч. в неделю

6 курс: «Совершенствование мастерства»

Владение основными техниками лоскутного шитья дает возможность экспериментировать с традиционными орнаментами, геометрическими формами. Учащиеся выполняют декоративные изделия, необходимые в повседневной жизни – одеяла, панно, чехлы на подушки, сумки и бытовые мелочи. 6 ч. в неделю.

На протяжении всех лет обучения дети знакомятся с историей данного вида рукоделия, изучая изделия старинных и современных мастеров по фотографиям, книгам, посещая музеи и выставки, а также знакомясь с имеющимся методическим фондом, наглядными пособиями.

Формы и методы обучения

Процесс обучения осуществляется от простого к сложному. Накапливая практический опыт в выполнении изделий, учащиеся от освоения наиболее простых техник постепенно переходят к более сложным видам и к решению творческих задач. На занятиях преобладает ручной труд, который оказывает благотворное влияние на развитие ребенка.

Основной формой учебной работы с учащимися является групповое занятие. Уроки по дисциплине проходят согласно учебному плану один раз в неделю для группы. Индивидуальные занятия длятся один час. Уроки строятся по схеме:

- 1) теория;
- 2) практика.

Практическая часть преобладает, т.к. полученные знания, умения закрепляются на уроках. Домашние задания минимальны. При изучении теории используются методы рассказа, беседы, показ наглядных пособий по теме.

Кроме создания индивидуальных изделий, учащиеся принимают участие в коллективной работе – сборке отдельных элементов, блоков выставочных лоскутных квилтов для участия с этими работами в конкурсах, фестивалях, выставках.

Помимо урока для реализации данной программы могут быть использованы такие формы работы:

- экскурсии;
- участие в конкурсах, выставках;
- мастер-классы;
- консультации.

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую деятельность детей:

- репродуктивная – после объяснения преподавателя повторить данное изделие;
- творческая – самостоятельно изготовить изделие.

Для проведения уроков по учебной программе «Работа в материале» необходимо создать следующие материально-технические условия:

наличие учебной аудитории, шкафа для книг, стеллажа для хранения материалов (тканей), пробковые доски – 2, швейные машины – 2, утюг, гладильная доска. Требуются специальные инструменты и приспособления:

оборудование для квилтинга (роликовый нож, прозрачная линейка, подложка-коврик), ножницы, иглы ручные и машинные, игольницы, лекала пластмассовые, шаблоны картонные, линейки, карандаши, сантиметровые ленты, мел портновский, распарыватели – 2. Необходимо создать фонд материалов для работы: архив тканей, нитки швейные, пряжа, флизелин, клеевая паутинка, клеевая основа, синтепон, сетка, тесьма, кружева, пуговицы. Дидактическое обеспечение: образцы изделий, таблицы, иллюстрации, фотографии, диски DVD.

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
	1 год обучения				
	I Часть. Художественное лоскутное шитье. Народная кукла.				
	Раздел 1. Лоскутное шитье как вид декоративно- прикладного искусства				
1.	Традиционное лоскутное шитье России	лекция	8	4	4
2.	Современное лоскутное художественное шитье	лекция	8	4	4
	Раздел 2. Технологические основы лоскутного шитья				
3.	Материаловедение. Инструменты	лекция	8	4	4
4.	Основы цветовых сочетаний	урок	8	4	4
5.	Раскрой тканей	урок	8	4	4
	Раздел 3. Народная кукла				
6.	О русской тряпичной кукле	лекция	8	4	4
7.	«Желанница»	урок	8	4	4
8.	«Карельская рванка». «Платочница»	урок	8	4	4
9.	"Пеленашка"	урок	8	4	4
10.	"Нянюшка"	урок	8	4	4
11.	Кукла «Ангел»	урок	8	4	4

	рождественский, пасхальный				
12.	"Веснянка"	урок	8	4	4
13.	"Божье око"	Урок, семинар	8	4	4
	Раздел 4 Технология работы над лоскутным изделием. Техники				
14.	Простые и отделочные швы	урок	8	4	4
15.	Сборка деталей вручную. Английский метод: орнаменты из шестиугольников – цветок; орнаменты из пятиугольников – мяч.	урок	48	24	24
16.	Объемное шитье: орнамент "Кругляш"	урок	24	12	12
17.	Окантовка, косая бейка	урок	8	4	4
18.	Сборка деталей на швейной машине: Техника "Полоска" блоки из полос - "Бревенчатый домик" "Колодец", "Ананас" (шитье по кальке	урок	40	20	20
19.	Свободная техника "Крейзи"	урок	16	8	8
20.	Стежка, виды стежки	урок, семинар	16	8	8
	ИТОГО:		264	132	132 часа
	2 год обучения				
	II Часть. Цвет и композиция. Народная кукла.				
	Раздел 5. Колористика				
21.	Характеристика цветов. Цветовые гармонии	лекция	8	4	4

22.	Цветовой круг	урок	8	4	4
	Раздел 6. Народная кукла				
23.	Кукла «Вепсская»	урок	8	4	4
24.	«Десятиручка»	урок	8	4	4
25.	«Первоцвет»	урок	8	4	4
26.	«Кубышка-травница»	урок	8	4	4
27.	«Коловрат»	урок	8	4	4
28.	«Крупеничка»	урок	8	4	4
	Раздел 7. Цвет и композиция в квилте. Техники				
29.	Композиция в квилте.	лекция	8	4	4
30.	Ахроматическая схема: квилт из мелких нестандартных лоскутков	урок	32	16	16
31.	Разноцветная схема: разнородное лоскутное шитье – проект «Город». Стежка, кайма	урок	64	32	32
32.	Комплементарная схема: техника «Кафедральные окна»	урок	32	16	16
33.	Теплые и холодные цветовые схемы: техника «Секрет», стежка; техника Синель»	урок	64	32	32
	ИТОГО:		264	132	132 часа
	3 год обучения				
	III Часть Аппликация. Народная кукла.				
	Раздел 8. Русская тряпичная кукла				
34.	Малая вепсская – оберег (бусы,	урок	20	10	10

	подвеска)				
35.	«Куколка на счастье»	урок	20	10	10
36.	«Орловская кукла»	урок	20	10	10
37.	«Московка»	урок	30	15	15
38.	«Мировое дерево»	урок	20	10	10
	Раздел 9. Технология работы над аппликационным шитьем				
39.	Оформление деталей на швейной машине.	урок	10	5	5
40.	Подбор рисунка. Увеличение рисунка	урок	20	10	10
41.	Подбор тканей. Крой	урок	10	5	5
42.	Оформление деталей вручную. Декоративные швы	урок	10	5	5
	Раздел 10. Аппликация				
43.	Машинная аппликация: лоскутные домики	урок	40	20	20
44.	Обратная аппликация: блоки из овальных элементов	урок	40	20	20
45.	Ручная аппликация с открытым срезом: мотивы природы	урок	30	15	15
	Раздел 11. Лоскутные изделия				
46.	Прихватка	урок	10	5	5
47.	Кукольное одеяло с аппликацией; кайма, стежка, окантовка	урок, семинар	50	25	25
	ИТОГО:		330	165	165 часов
	4 год обучения				

	УЧась Приемы квилтинга. Пэчворк в одежде. Народная кукла.				
	Раздел 12. Народная кукла				
48.	«Лоскутушка»	урок	40	20	20
49.	«Кузьма и Демьян»	урок	10	5	5
50.	Сшивная кукла	урок	20	10	10
51.	Русский народный костюм	урок	50	25	25
52.	Кукла «Ангел»	урок	20	10	10
	Раздел 13. Приемы квилтинга				
53.	«Каучинг»	урок	40	20	20
54.	Ленточная техника	урок	40	20	20
	Раздел 14. Пэчворк в одежде				
55.	Жилет кукольный	урок	40	20	20
56.	Жилет детский	Урок, семинар	70	35	35
	ИТОГО:		330	165	165 часов
	5 год обучения				
	УЧась Приемы квилтинга. Народная кукла.				
	Раздел 15. Приемы квилтинга				
57.	Квилт в технике свободного кроя	Лекция, урок	96	48	48
58.	Современный «Бревенчатый домик». Техника «Полоска»	Лекция, урок	96	48	48
59.	Ленточная техника	Лекция, урок	84	42	42
	Раздел 16. Народная кукла				

60.	Кукла игровая: кукла «Дочка»	урок	24	12	12
61.	Пэчворк в кукольной одежде	урок	48	24	24
62.	Кукла на ложке	урок	12	6	6
63.	Кукла авторская	урок	36	18	18
	Итого:		396	198	198 часов
	6 год обучения				
	VI Часть. Совершенствование мастерства.				
	Раздел 17. Лоскутные технологии.				
64.	Орнаменты с треугольными деталями. Детское одеяло.	урок	108	54	54
65.	Тканый пэчворк: маленький квилт в мозаичной аппликации.	урок	72	36	36
66.	Витражные технологии.	урок	36	18	18
67.	«Барджелло»	урок	36	18	18
68.	Графические орнаменты. Твист.	урок	72	36	36
	Раздел 18. Лоскутные изделия.				
69.	Чехол на подушку.	урок	24	12	12
70.	Сумка дамская.	урок	48	24	24
	ИТОГО:		396	198	198 часов
	ВСЕГО:		1980	990	990 часов

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Лоскутное шитье как вид декоративно-прикладного искусства

Тема 1. Традиционное лоскутное шитье России

Теория: термины – лоскутное шитье, лоскутная мозаика, мелкая лоскутная пластика, аппликация, коллаж, текстильная мозаика, стежка, декоративная вышивка. Рассказ о традиционном лоскутном шитье России.

Тема 2. Современное лоскутное художественное шитье

Теория: современные технологии в лоскутном шитье, показ иллюстраций, фотографий работ российских и зарубежных мастеров. Просмотр видеоматериалов. Ткань как материал для творчества.

Раздел 2. Технологические основы лоскутного шитья

Тема 3. Материаловедение. Инструменты.

Теория: организация рабочего места, инструменты и приспособления; ткани – свойства тканей, подготовка тканей к работе (декатировка), вспомогательные и прокладочные материалы, нитки.

Тема 4. Основы цветовых сочетаний

Теория: цвет, цветовой круг. Хроматические цвета, ахроматические. Основные цвета. Цветовые гармонии.

Практика: изготовление цветового круга из бумаги; составление из образцов тканей различных цветовых гармоний, подбор тканей по цвету и рисунку.

Тема 5. Раскрой тканей.

Теория: терминология ткани - прямая нить (долевая, поперечная), косая, боковая кромка. Раскрой тканей по шаблонам, обращение с тканями, неоднородными по направлению. Скалывание, сметывание.

Практика: подбор и раскрой тканей по шаблонам - шестиугольник, пятиугольник.

Раздел 3. Народная кукла

Тема 6. О русской тряпичной кукле

Теория: рассказ о традиционной русской тряпичной кукле, показ иллюстраций, образцов кукол. Виды кукол – по назначению, по способу изготовления, по образу.

Тема 7. «Желанница».

Теория: показ образцов кукол на крестовине, способы выполнения куклы, назначение.

Практика: сборка крестовины из палочек, подбор тканей, ВТО, раскрой деталей одежды, изготовление куклы «Желанница»; в оформлении образа использовать ленты атласные, пуговицы, бусины и др. украшения (фурнитуру).

Тема 8. «Карельская рванка», «Платочница»

Теория: показ образцов кукол, объяснение их назначения. Способы изготовления.

Практика: подбор тканей, «рваный» способ подготовки деталей одежды (используя рекомендации к схемам сборки), сборка кукол. Плетение пояса.

Тема 9. «Пеленашка»

Теория: показ образцов, чтение рассказа о предназначении пеленашки-младенчика, обрядовый смысл изготовления куклы.

Практика: выполнение куклы по схемам - на выбор. Подбор тканей, крой. Плетение свивальника. Сшивной свивальник – орнаментальный.

Тема 10. «Нянюшка»

Теория: показ образцов кукол с младенцами; игровой смысл создания таких кукол

Практика: подбор тканей, раскрой согласно схеме выполнения, сборка деталей куклы; плетение пояса.

Тема 11. Кукла «Ангел»

Теория: показ образцов кукол - рождественского и пасхального ангела; технология выполнения; назначение.

Практика: раскрой прозрачных тканей (тюля, органзы) по шаблону; сборка куклы. Для сборки используются нитки мулине (металлизированные – золотые и серебряные), сутаж.

Тема 12. «Веснянка»

Теория: смысловое значение куклы, показ образцов, технология выполнения «веснянки»

Практика: подбор тканей, разработка дизайна наряда, раскрой. Подбор пряжи, плетение косы, плетение пояса.

Тема 13. «Божье Око»

Тема: бережный смысл древнейшей из кукол на крестовине; показ образцов, значение цвета в символе.

Практика: подготовка крестовины из березовых палочек, плетение по схеме нитями разных цветов (нити «ирис»).

Раздел 4. Технология работы над лоскутным изделием. Техники

Тема 14. Простые и отделочные швы

Теория: применение декоративных швов в лоскутных изделиях, показ образцов; показ выполнения различных швов

Практика: учащиеся на ткани выполняют швы от простого к сложному – контурные и составные швы – «вперед иголку», «за иголку», тамбурный шов, «через край», прямой шов с перевивкой, потайной шов, «елочка», «критский шов»; ленточные и обметочные швы – петельный и одеяльный швы, скрещенный шов.

Тема 15. Английский метод. Сборка деталей вручную

Теория: преимущество метода при сшивании мелких элементов, которые трудно сшить на машине, показ образцов ручного шитья этим методом; технология сборки орнаментов вручную.

Практика: учащиеся выполняют орнамент из шестиугольников – цветок, собирают лоскутный мяч (мелкая лоскутная пластика) из пятиугольников. Этапы работы: подбор тканей, ВТО (влажно-тепловая обработка), раскрой тканей по шаблонам, сборка деталей – обтягивание тканью бумажных шаблонов швом «вперед иголку», соединение деталей швом «через край». После сборки изделий шаблоны удаляются.

Тема 16. Объемное шитье. Орнамент «Кругляш»

Теория: орнамент, виды орнаментов; объемное лоскутное шитье – примеры техники, показ образцов; технология выполнения «Кругляша»

Практика: подготовка ткани-основы, разметка осей; выбор цветовой схемы, подбор тканей, раскрой по квадратному шаблону, заглаживание квадратов в треугольники, сборка треугольников на основу от центра к краям.

Тема 17. Окантовка. Косая бейка

Теория: окантовка – завершающий этап в изготовлении изделий, виды окантовки, показ образцов изделий с окантовкой.

Практика: подготовка изделия к окантовке, выравнивание среза изделия; раскрой ткани по косой линии, определение длины и ширины бейки; способ сшивания составной бейки (соединение под углом 45 град); пришивание косой бейки на машине, оформление изнанки изделия «потайным» швом.

Тема 18. Сборка деталей на швейной машине. Техника «Полоска». Блоки из полос

Теория: сборка деталей на швейной машине, способы сборки орнаментов из полос, показ метода «шитье по кальке», показ образцов, выполненных по этому методу.

Практика: перевод рисунка блока на кальку, выбор цветовой схемы, подбор тканей, ВТО, раскрой тканей по схеме орнамента, машинная сборка; орнаменты для работы «Бревенчатый домик», «Колодец», «Ананас»; сборка блока – орнамент, прослойка, изнаночная ткань.

Тема 19. Свободная техника «Крейзи»

Теория: различные варианты сборки лоскутов в «свободной технике», показ образцов, показ сборки техники на машине.

Практика: подготовка ткани-основы, выбор цветовой схемы, подбор тканей, ВТО, раскрой, сборка орнамента на машине – от центра по часовой стрелке, разутюживание швов, украшение блока декоративными швами, окантовка.

Тема 20. Стежка. Виды стежки

Теория: сборка лоскутного полотна – соединение блоков, прослойка изделия, простегивание; простегивание вручную, на машине, методы простегивания – по выемке, избирательный, оконтуривание, повторы, параллельные линии и др.

Практика: простегивание на машине в шов блоков «Бревенчатый домик», «Колодец», окантовка блоков.

II часть. Художественное лоскутное шитье.

Народная кукла.

Раздел 5. Колористика

Тема 21. Характеристика цветов. Цветовые гармонии

Теория: лекция - характеристика цветов, цветовые гармонии, цветовой тон, насыщенность, светлота

Тема 22. Цветовой круг

Практика: работа с цветовым кругом – учащиеся выполняют задание по изготовлению из кусочков ткани 12-цветного цветового круга; из выпадов от края вырезать квадратики и расположить на круге, прикрепить квадраты к фону на клеевую паутинку.

Раздел 6. Народная кукла

Тема 23. Кукла «Вепсская»

Теория: рассказ о вепсах, народе, живущем в Карелии; назначение куклы, показ образцов, технология изготовления

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой (рванка), изготовление куклы, плетение пояса.

Тема 24. «Десятиручка»

Теория: назначение куклы, показ технологии изготовления на образце.

Практика: подготовка материала к работе – веревка, солома, мочало – отрезать нужной длины заготовки для тела, рук (пять скруток); цветными нитями обмотать руки, закрепить их в центре, сплести косу, пояс, собрать из заготовленных деталей куклу, украсить лентами.

Тема 25. «Первоцвет»

Теория: технология изготовления куклы, показ на образце последовательности сборки

Практика: подготовка ткани, пряжи к работе; плетение пояса; выполнение куклы – плетение косы, изготовление ручек, одеваем жилет, юбку, фартучек, украшаем поясом.

Тема 26. «Кубышка-травница»

Теория: обережный смысл куклы, показ готовых кукол, способы изготовления кубышки-травницы.

Практика: продумать дизайн наряда для кукол, подобрать ткани, раскроить детали – прямоугольник, два квадратика из цветной ткани – платье; из белой ткани выкроить квадрат для головы и рук; приготовить ткань для повойника, косынки, фартучка; выкроить два квадратика для мешочков; сплести пояс: для травы приготовить мешочек из тонкой ткани. Выполнение куклы.

Тема 27. «Коловрат»

Теория: значение солнечных символов, способы плетения, показ образцов; значение цвета.

Практика: подготовка крестовины из восьми лучей (березовые палочки) к работе, плетение нитками «Ирис» разных цветов рисунка коловрата.

Тема 28. «Крупеничка»

Теория: обережный смысл кукол с зерном, показ готовых образцов, способы сборки, одежда кукол.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой; сборка мешочка для крупы, последовательность одевания куклы – платье, ручки, фартучек, повойник, платок, плетеный пояс.

Раздел 7. Цвет и композиция в квилте. Техники

Тема 29. Композиция

Теория: девять типов композиционного построения для создания художественных квилтов.

Практика: нарисовать схемы в тетрадах, анализ композиций по иллюстрациям

Тема 30. Ахроматическая схема. Квилт из мелких нестандартных лоскутков

Теория: цветовые схемы в квилте, девять схем цветового решения, ахроматические цвета, показ образцов, выполненных из мелких нестандартных лоскутков.

Практика: подготовить ткань-основу (формат А-4), лоскутки с черно-белым рисунком, продумать композицию, выложить схему на основе, закрепить наметкой, простегать произвольно или квадратиками (через кальку с нанесенной схемой стежки). Квилт можно оформить в рамку или окантовать.

Тема 31. Разноцветная схема: разнородное лоскутное шитье

Теория: при работе с архитектурным пейзажем рекомендуется использовать разноцветную схему. Показ примеров разноцветных схем в квилте на иллюстрациях; технология работы над разнородным шитьем.

Практика: нарисовать архитектурные сооружения (дома, соборы), фантазии на тему «Город»; подбор тканей, ВТО, раскрой, приметывание к основе (формат А-3), пришивание вручную или на машине, стежка через прослойку и изнаночную ткань, окантовка..

Тема 32. Комплементарная схема: техника «Кафедральные окна»

Теория: комплементарные цвета в квилте, показ иллюстраций; пошаговое выполнение техники «Кафедральные» или «Церковные окна», показ готовых изделий, выполненных в этой технике – панно, подушечки, игольницы.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблонам (22x22, 20x20, 5x5), подготовка лоскутов к сборке, ручная сборка блоков, вставка контрастной ткани (квадратики) в «окна» «потайным» швом. Закончив лицевую орнаментальную сторону, пришиваем изнанку, заполняем наполнителем. Итог работы – подушечка для кукол, игольница.

Тема 33. Теплые и холодные цветовые схемы: техники «Секрет», «Синель»

Теория: показ иллюстраций (квилты в теплых и холодных тонах); показ образцов изделий, выполненных в технике «секрет», технология выполнения техники; выполнение «Синели».

Практика: сделать упрощенный рисунок пейзажа (деревья, кустарники, горы, цветы, листья и др.), подбор тканей в архиве, ВТО, раскрой, сборка пейзажа на ткань-основу на клеевую паутинку, на лоскутную часть укладывается сетка; наметка, стежка на машине по заранее подготовленному рисунку стежки. Оформление изделия – рамка, окантовка.

Для «Синели» подобрать три-четыре слоя тканей в заданной цветовой схеме. Наметка, стежка прямой строчкой (1,5 мм) по диагонали 45 град. Через интервал 1,5-2 см. Разрезаем между строчками, синелим края срезов не доходя до строчки 2 мм.

III часть. Аппликация. Народная кукла.

Раздел 8. Русская тряпичная кукла

Тема 34. Малая «вепсская».

Теория: технология выполнения маленьких кукол (4-5 см высотой), показ готовых кукол.

Практика: изготовление подвески с одной или несколькими куколками; подбор тканей для наряда, ВТО, раскрой, сборка куколки. В ручки при скручивании вставляются веревочки с бусинками – для подвески с одной куколкой. Бусы с несколькими куколками можно делать после изготовления кукол. Плетение поясов.

Тема 35. «Куколка на счастье»

Теория: показ готовых кукол, предназначение куколки – игровая, хороший подарок с пожеланием счастья, здоровья и долгих лет жизни. Чтение норвежской сказки «Куколка в траве».

Практика: подбор тканей, раскрой, подготовка пряжи. Сборка куколки, плетение косы.

Тема 36. «Орловская кукла»

Теория: предназначение куклы – игровая; показ готовых кукол, технология выполнения.

Практика: разработка дизайна одежды, подбор тканей, ВТО, раскрой, выполнение куколки «Пеленашки», выполнение «Орловской куклы».

Тема 37. «Московка»

Теория: рассказ об истории возникновения куклы, технология выполнения.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой, изготовление шести «пеленашек», выполнение куклы «Московки». Плетение пояса. Прикручивание «пеленашек» к кукле, или подвешивание к поясу.

Тема 38. «Мировое дерево»

Теория: предназначение куклы – свадебная; рассказ о русской деревенской свадьбе; технология выполнения «Мирового дерева».

Практика: подбор тканей для нарядов куклы, оформление на рогатине сначала куклы Невесты, затем куклы Жениха; раскрой рубахи по выкройке, плетение поясов.

Раздел 9. Технология работы над аппликационным шитьем

Тема 39. Оформление деталей на швейной машине

Теория: технология работы над аппликационным шитьем, показ оформления аппликации на швейной машине. Шов «Зигзаг», «Петельный шов», прямая строчка.

Практика: выполнение упражнений по оформлению аппликации на швейной машине: вырезать из ткани по заранее подготовленному рисунку несложную аппликацию (лист, рыбка, звездочка, цветок), на ткань-фон прикрепить аппликацию наметкой или с помощью клеевой паутинки, обшить на машине швом «зигзаг». Далее оформить эти упражнения в готовые изделия – прихватку, подушечку.

Тема 40. Подбор рисунка. Увеличение рисунка

Теория: источники лоскутных произведений – книги, открытки, журналы, собственные зарисовки; увеличение рисунка до нужного размера на миллиметровой бумаге, перевод рисунка на кальку; показ образцов.

Практика: выбор рисунка (эскизы к теме «Лоскутные домики»), построение чертежа на миллиметровой бумаге, перенос рисунка на кальку, изготовление шаблонов из кальки.

Тема 41. Подбор тканей. Крой.

Теория: какие ткани нужны для изготовления аппликации, выбор ткани-основы, выполнение шаблонов по рисунку.

Практика: подбор тканей по цветовой схеме рисунка, ВТО, раскрой тканей по шаблонам из кальки.

Тема 42. Оформление деталей вручную. Декоративные швы

Теория: инструменты и приспособления для выполнения ручной вышивки; контурные и составные швы, ленточные и обметочные швы, отдельные стежки и заполняющие швы.

Практика: на ткани-основе учащиеся выполняют различные швы, которые необходимы для оформления аппликации – петельный шов, потайной шов, тамбурный шов, шов «через край», французский узел, «гладь».

Раздел 10. Аппликация

Тема 43. Машинная аппликация. Лоскутные домики

Теория: этапы работы над машинной аппликацией.

Практика: на ткань-основу (лен, холст, плотная бортовка, мешковина) разместить выкройки из ткани по рисункам домиков, под выкройки поместить клеевую паутинку, припарить через ткань, проложить прослойку под ткань-основу и изнаночную ткань – сметать; обшить все элементы аппликации швом «зигзаг», простегать фон, оформить изделие каймой и окантовкой.

Тема 44. Обратная аппликация. Блоки из овальных элементов

Теория: технология выполнения обратной аппликации, показ образцов готовых изделий.

Практика: рисуем блоки (20x20) из овальных элементов («чуткие сердца», «дыня», «табачный лист», «балтиморский блок», «лист гикори», «извилистые тропинки»); подбор тканей, ВТО, сметывание слоев аппликации; перенести рисунок на кальку, прикрепить кальку к ткани по периметру, прошить прямой строчкой на машине, убрать кальку, создать узор, вырезая ножничками необходимые участки ткани, обшить швом «зигзаг»; оформить изделие в рамку или окантовать.

Тема 45. Ручная аппликация с открытым срезом

Теория: технология выполнения аппликации с открытым срезом – распускание нитей и бахрома, необработанный край, опаленный край.

Практика: задание к теме «Мотивы природы в квилте» - нарисовать стволы деревьев, листья, кору, лиственный покров; подбор тканей, ВТО, форма края произвольная; выбор ткани-основы, выполнение аппликации вручную узким швом «зигзаг» или прямой строчкой; оформление изделия каймой, окантовкой.

Раздел 11. Лоскутные изделия

Тема 46. Прихватка

Теория: показ готовых изделий, технология выполнения прихваток.

Практика: рисунок для аппликации, подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблону из кальки, выполнение аппликации, соединение трех слоев изделия, сметывание, стежка, выравнивание контуров, окантовка.

Тема 47. Кукольное одеяло с аппликацией

Теория: показ готовых изделий; технология выполнения одеяла, расчет полотна.

Практика: создание эскиза одеяла, расчет полотна, выполнение шаблонов, подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблонам, сборка деталей одеяла, сборка одеяла, соединение трех слоев изделия, сметывание, стежка, кайма, окантовка.

IV часть. Приемы квилтинга. Пэчворк в одежде. Народная кукла.

Раздел 12. Народная кукла

Тема 48. «Лоскутушка»

Теория: технология выполнения сшивной куклы; показ образцов готовых кукол, иллюстративного материала.

Практика: сделать эскиз одежды (сарафана, рубашки), применяя знания о лоскутных техниках; подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблонам (шаблоны по эскизу), сборка куклы (машинная, ручная), применение в разработке дизайна одежды декоративных швов.

Тема 49. «Кузьма и Демьян»

Теория: показ образцов готовых кукол, обрядовое назначение куклы, рассказ о народном празднике «Кузьминки» осенние (14 ноября).

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой, изготовление образов Кузьмы и Демьяна на палочке.

Тема 50. Сшивная кукла

Теория: технология изготовления сшивных безликих тряпичных кукол, показ схем, рассказ о традиционных элементах славянской одежды; охранительный смысл украшений, вышивки.

Практика: подготовка шаблонов для раскроя деталей куклы, сборка конуса, подбор тканей, ВТО, раскрой деталей костюма, сборка деталей вручную; выполнение куклы; использовать для украшения костюма тесьму, бисер, вышивку.

Тема 51. Русский народный костюм

Теория: рассказ о традиционном русском костюме, особенностях русского кроя, значении цвета в народном костюме, орнаментальном декоре; показ образцов готовых кукол.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблонам, сборка деталей одежды (рубашка, понева, сарафан, юбка, фартук, и др), изготовление головного убора (венец, коруна), плетение косы.

Тема 52. Кукла «Ангел»

Теория: технология сборки куклы, назначение – обережная.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой деталей по шаблонам – рубашка, крыло, прямоугольник белой ткани для ручек, квадрат белой ткани для головы; собрать голову, прикрепить пряди льняной или х/б пряжи, сделать прическу; сшить рубашку и крыло на швейной машине, крыло простегать; собрать куклу.

Раздел 13. Приемы квилтинга

Тема 53. «Каучинг»

Теория: технология выполнения техники «Каучинг, показ образцов готовых изделий.

Практика: выбор ткани-основы, выбор цветовой схемы, подбор тканей, ВТО, раскрой, подготовка пряжи к работе; поэтапное выполнение сборки изделия; стежка, окантовка.

Тема 54. Ленточная техника

Теория: технология выполнения ленточной техники, оборудование, необходимое для этого способа кроя; показ иллюстраций, образцов.

Практика: выбор цветовой схемы, создание эскиза изделия, подбор тканей, ВТО, раскрой на полосы, последовательный раскрой деталей (безлекальный) и машинная сборка блоков; сборка блоков в изделие, стежка, кайма, окантовка.

Раздел 14. Пэчворк в одежде

Тема 55. Жилет кукольный

Теория: рассказ об использовании техник художественного лоскутного шитья в одежде, показ иллюстраций, фотографий; показ готовых жилетов.

Практика: приготовить куклу, мягкую игрушку, на которую необходимо сшить жилет; создание чертежа на миллиметровой бумаге, выбор орнаментального декора изделия, выбор цветовой схемы; подбор тканей, ВТО, раскрой по чертежам основы жилета, выполнение орнамента; окантовка.

Тема 56. Жилет детский

Теория: технология сборки жилета с подкладом, показ сборки на швейной машине.

Практика: чертеж на миллиметровой бумаге по размерам модели, выбор техники исполнения, выбор цветовой схемы, создание орнаментальной композиции полочек и спинки жилета, подбор тканей, ВТО, раскрой свободный или по шаблонам (зависит от выбранной техники), сборка орнамента, сборка деталей жилета с подкладом.

V часть. Приемы квилтинга. Народная кукла.

Раздел 15. Приемы квилтинга

Тема 57. Квилт в технике свободного кроя

Теория: современные технологии в лоскутном шитье, немецкий пэчворк-абстрактный, геометрический, свободный дизайн; технология выполнения квилтов без линейки и шаблонов.

Практика: продумать композицию, цветовое решение будущего квилта; сделать эскиз; подбор тканей, ВТО, раскрой сложенных стопкой тканей роликовым ножом на раскройном коврике (мотив проекта – четырехугольный блок), сортировка блоков-четвертушек, сборка на машине, сделать вставки (серединки цветов) в блоки, собрать блоки-цветки, отгладить, точно подкроить. Размер полученного блока 18 см. Собрать квилт, выстегать на швейной машине или вручную, или комбинируя обе техники, пришить кайму, окантовку.

Тема 58. Современный «Бревенчатый домик». Техника «Полоска»

Теория: современные варианты традиционного мотива в пэчворке - «Бревенчатого домика» - показ фотографий, иллюстраций работ мастеров лоскутного шитья, российских, немецких; технологические приемы сборки.

Практика: выбрать мотив проекта – квадрат, многоугольник, цветовую схему; сделать эскиз квилта; подбор тканей, ВТО, раскрой свободный, без шаблона, машинная сборка блоков, соединение верхней плоскости квилта; выстегать вручную или на машине, окантовать изделие.

Тема 59. Ленточная техника

Теория: технология выполнения экспериментальной ленточной техники на примере работы немецкой художницы Маргит Копф.

Практика: сделать набросок, обозначить цвета, перенести эскиз на миллиметровую бумагу, пронумеровать блоки, перенести на кальку с нумерацией (шаблоны кроя); определить размеры квилта, подобрать ткани по цветам; ВТО, раскрой, сшивание блоков; сшить лицевую сторону квилта, собрать три слоя (подкладочная ткань, синтепон, лицевая сторона) и простегать вдоль «лент», сделать окантовку.

Тема 60. Кукла игровая. Кукла «дочка» сшивная

Теория: рассказ о кукольных мастерах Сергиева Посада, о рождении в семейной мастерской куклы «Дочки», технология выполнения куклы.

Практика: подбор тканей, ВТО, раскрой деталей, машинная сборка куклы.

Тема 61. Пэчворк в кукольной одежде

Теория: показ готовых изделий, фотографий, иллюстраций, беседа-повторение изученных техник лоскутного шитья.

Практика: разработать дизайн одежды для куклы «Дочки», обозначить цвета; перенести эскиз на миллиметровую бумагу, сделать выкройки по размеру модели-куклы, подобрать ткани по цветам; ВТО, раскрой, сборка машинная или ручная в зависимости от выбранной техники исполнения.

Тема 62. «Кукла на ложке»

Теория: технология выполнения кукол на «ложке», назначение – игровая.

Практика: выбор цветовой схемы, подбор тканей, ВТО, крой; сшить рубашку, платье вручную или на швейной машине; одеть куклу «ложку».

Тема 63. Кукла авторская

Теория: варианты лоскутных авторских кукол известных в России мастеров-кукольников – показ иллюстраций.

Практика: разработать свою модель куклы, продумать костюм, аксессуары, цветовое решение; сделать шаблоны-выкройки деталей куклы и костюма; подбор ткани, ВТО, раскрой, машинная или ручная сборка деталей куклы и одежды. Сборка куклы.

VI часть. Совершенствование мастерства

Раздел 17. Лоскутные технологии

Тема 64. Орнаменты с треугольными деталями. Детское одеяло

Теория: скоростная техника раскроя треугольников, расчет припусков на швы, треугольники по краям и по углам изделий.

Практика: шитье по схеме «из одного - два», шитье по схеме «из одного – четыре»: подбор тканей, ВТО, раскрой, сборка машинная. Сборка детского одеяла (кукольного).

Тема 65. Тканый пэчворк. Маленький квилт в мозаичной аппликации

Теория: показ образцов, выполненных в технике «тканый пэчворк», технология выполнения.

Практика: выбор цветовой схемы, эскиз маленького квилта (формат А-4, А-3); подбор тканей, кромок, ВТО. Подготовка полос к ткачеству. Оборудование - пробковая доска, утюг. Полосы укладываются на клеевую паутинку. После сборки полотно простегивается, разрезается на части – прямоугольники, квадраты. Сшиваются детали в другом порядке. Кайма, окантовка.

Тема 66. Витражные технологии

Теория: показ иллюстраций, образцов изделий в технике «Витраж»; «витраж для тонких и толстых тканей».

Практика: эскиз будущего витража (формат А-4), подбор тканей, ВТО, раскрой по шаблонам. Сборка квилта. Работа с косыми и прямыми бейками.

Тема 67. «Барджелло»

Теория: показ иллюстраций, готовых изделий; технология выполнения техники «барджелло».

Практика: эскиз, подбор тканей, ВТО. Раскрой на полосы, машинная сборка. Раскрой колодезских линий, сборка со смещением в полотно.

Тема 68. Графические орнаменты. «Твист»

Теория: показ образцов готовых изделий, иллюстраций; технология построения орнамента и раскроя шаблонов, повторение метода «Шитье по кальке».

Практика: выбор цветовой схемы, подготовка чертежей, перевод блоков на кальку; подбор тканей, раскрой по шаблонам, сборка орнамента на кальку (четыре блока).

Раздел 18. Лоскутные изделия

Тема 69. Чехол на подушку

Теория: показ образцов готовых изделий; замковые швы для подушек; виды подушек – квадратные, круглые, конфеты.

Практика: изготовление лоскутной лицевой части подушки – используется подготовленный ранее орнамент в любой технике. Кайма (простая, орнаментальная). Сборка верхней части. Подготовка тканей для нижней части подушки, раскрой (замковый шов), сборка.

Тема 70. Сумочка

Теория: показ иллюстраций, схем выполнения лоскутных сумок; используемые материалы – драп, хлопок, шелк. Способы украшения сумок.

Практика: эскиз будущего изделия, орнамент; расчет тканей; подбор и раскрой тканей по выбранному орнаменту, машинная сборка (или ручная) блоков, сборка орнаментальной части; сборка сумки – доньшко, ручки, окантовка.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Пройдя полный курс обучения по программе учебного предмета «Работа в материале» обучающиеся должны:

- уметь самостоятельно, технологически грамотно осуществлять работу над лоскутным производением, владеть технологией кройки деталей из ткани и собирания их в полотно;
- уметь работать на швейной машине;
- освоить основные техники выполнения народной куклы;
- знать законы композиции квилта.

Формы и методы контроля, система оценок

Цель контроля: побудить учащихся к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития

Формы контроля:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью ребенка, содержательная оценка-рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль;

Промежуточный контроль: выполнение контрольных работ по темам

Итоговый контроль: проводится в форме отчетной выставки детского творчества, защиты проекта.

Требования к законченным произведениям в лоскутной технике:

- качество сборки, эстетический вид работы;
- грамотное цветовое решение;
- грамотная композиция.

Критерием оценки выставочных и конкурсных работ учащихся, безусловно, являются требования, предъявляемые лоскутным изделиям в межрегиональных, всероссийских и международных положениях к конкурсам.

Главное требование - работа должна представлять собой оригинальную авторскую разработку, которая нигде не выставлялась и не публиковалась.

Образовательный результат 1 года обучения

Обучающиеся должны знать:

- названия ручных и декоративных швов;
- основы цветовых сочетаний;
- названия инструментов и приспособлений, правила техники безопасности при работе с ними;
- правила работы на швейной машине;
- терминологию, применяемую в процессе шитья;
- названия материалов;
- названия кукол, выполненных в течение учебного года, их назначение.

Уметь:

- выполнять ручные и декоративные швы;
- выполнять простую ручную и машинную стежку;
- подобрать ткань, раскроить по выкройке-шаблону;
- пользоваться цветовым кругом;
- изготовить изделие, согласно технологии;
- самостоятельно изготавливать куклу;
- правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место.

Образовательный результат 2 года обучения

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

- терминологию по курсу;
- основные цветовые гармонии;
- последовательность сборки изучаемых по программе техник;
- знать назначение, названия народных кукол.

Уметь:

- простегивать вручную и на машине лоскутные изделия;
- правильно делать окантовку изделий;
- хорошо делать потайной шов;
- оценивать качество своей работы и всей группы.

Образовательный результат 3 года обучения

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:

- технологические приемы сборки небольших (5-6 см.) народных кукол
- основные приемы оформления аппликации
- терминологию по курсу

Уметь:

- безупречно выполнять на швейной машине ряд операций (намотка шпульки, заправка нити в машину, знать возможные неисправности и их устранение)
- выполнять раскрой деталей аппликации по шаблонам из кальки
- правильно пользоваться клеевыми основами
- правильно соблюдать технологию изготовления аппликации

- правильно выполнять стежку, окантовку изделия

Образовательный результат 4 года обучения

К концу четвертого года обучения учащиеся должны знать:

- варианты изготовления тряпичной куклы
- способы сборки сшивной куклы
- основные элементы женского народного костюма

Уметь:

- выполнить народный костюм для куклы
- изготовить кукольный и детский жилет, соблюдая все этапы работы
- научиться поэтапной работе в новых приемах квилтинга

Образовательный результат 5 года обучения

К концу пятого года обучения учащиеся должны знать:

- способы раскроя ткани в технике свободного края
- способ соединения полос в ленточной технике
- технику безопасности работы с роликовым ножом
- способы простегивания квилтов

Уметь:

- выполнять стежку квилта на машине и вручную
- изготовить сшивную куклу согласно технологии сборки
- раскроить и собрать орнамент на основу из полос
- сшить костюм для куклы с элементами пэчворка

Образовательный результат 6 года обучения

К концу шестого года обучения учащиеся должны знать:

- правила раскроя квадратов и треугольников
- скоростные методики раскроя тканей для выполнения разных орнаментов
- способы простегивания квилтов
- способы изготовления витража из ткани

Уметь:

- выполнять свободное прострачивание на машинке
- делать замковые швы для подушек
- строить композиции из квадратных блоков
- делать расчеты полотна, припусков на швы
- раскроить и сшить лоскутную сумку

Методическое обеспечение обучения

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение начинается с азов, т.е. умения пользоваться иглой, ниткой, различными видами тканей, изучения основных ручных швов.

Обучение идет поэтапно от простого к сложному. На уроках учащиеся выполняют работу подетальным способом, подражая педагогу.

Учащиеся знакомятся с материалами, инструментами, правилами работы с ними, соблюдая технику безопасности, приобретая навыки, способствующие развитию мелкой моторики, согласованности в работе глаз-рук, точности в выполнении действий.

Все операции выполняются совместно с педагогом.

Важное внимание уделяется воспитанию умения работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку друг другу.

1 часть. Художественное лоскутное шитье. Народная кукла.

Возрождающееся традиционное рукоделие – шитье из лоскутков – становится все более распространенным и популярным. Это занятие удивительно социально, все больше людей с каждым годом приходят в клубы лоскутного шитья, осваивают это мастерство на курсах, в Домах творчества, детских юношеских центрах, участвуют в выставках и благотворительных проектах.

Своим многообразием и многоцветием лоскутные изделия притягивают наше внимание. Они применимы для убранства кухни и спальни, оформления гостиной, в качестве аксессуаров или одежды. Произведения в лоскутной технике прекрасно вписываются в современный интерьер.

В настоящее время наблюдается живой интерес и к рукотворной народной тряпичной кукле. Ее изучают историки, археологи, этнографы, педагоги, художники, искусствоведы.

Текстильным куклам принадлежит особое место в материальной культуре славянских народов. Традиционно русская тряпичная кукла имела три

назначения: обережная, обрядовая, игровая. Куклы несут в себе образы традиционных представлений о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о материнстве. В этой традиционности их главное отличие от современных игрушек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. Куклы бережно хранились в семьях, передавались из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их изготовления.

Цель и задачи 1 года обучения:

- привить интерес к лоскутной технике, научить выполнять несложные изделия;
- формирование навыков ручного труда;
- приобщение к культуре своего народа через знакомство с историей, значением и технологией изготовления традиционной тряпичной куклы.
- обучение навыкам работы с различными инструментами с соблюдением правил техники безопасности;
- обучение умению подготовки ткани к работе (ВТО-влажно тепловая обработка);
- научить выполнять ручные стежки и швы;
- научить правильно пользоваться выкройкой-шаблоном;
- научить выполнять изделие в технологической последовательности;
- изучение истории, технологических приемов изготовления народной куклы;
- обучение умению оценивать свою работу и работу других детей;
- развитие трудовых умений и навыков.

II часть. Художественное лоскутное шитье. Народная кукла.

Программа второго года обучения посвящена композиции и цвету – основополагающим понятиям в изобразительном искусстве, знание которых необходимо, чтобы детально продумать цветовую гамму и композицию

будущего лоскутного полотна. Выбор цвета – самый увлекательный момент лоскутного шитья, он играет решающую роль в создании удачного квилта.

Основное внимание уделено практическим упражнениям. Теория является объяснением практических шагов. Опираясь на знания первого года обучения, учащиеся смогут совершенствовать свое художественное мастерство. Работа на уроках построена на коллективном участии в создании лоскутных узоров, ведь в общении рождаются новые идеи, и это способствует творческой эволюции.

Новые технологические приемы помогут освоить более сложные техники лоскутного художественного шитья.

Цель и задачи 2 года обучения:

- расширить теоретические и практические знания детей в лоскутном шитье;
- развивать и обогащать духовный мир детей через изучение истории и технологии изготовления народной куклы.
- закрепление и совершенствование умения сборки лоскутных изделий вручную и на швейной машине;
- совершенствование навыков черчения и рисования;
- совершенствование навыков создания цветковых схем;
- совершенствование умения технологической сборки народной куклы.

III часть. Аппликация. Народная кукла.

Аппликация – разнообразный и богатый способ украшения предметов интерьера и одежды – под силу детям, но наиболее сложные виды аппликации требуют серьезного мастерства, знаний колористики, художественных навыков. Полученные за два предыдущих года знания, умения помогут учащимся освоить аппликацию как один из интересных приемов художественной работы с разнообразными текстильными материалами.

Умение работать на швейной машине дает возможность выполнять машинную аппликацию – быстрый и легкий способ прикрепить детали. Но эта работа требует аккуратности и терпения, умения рисовать «иголочкой».

Ручная аппликация требует умения выполнять красиво вышивальные швы (декоративное оформление лоскутных изделий).

Использование архива фотографий, видеоматериалов, где собран опыт работы коллективов и мастеров лоскутного шитья, дадут возможность анализировать, сравнивать, изучать богатейшую школу пэчворка, квилтинга в России и за рубежом.

В программе третьего года обучения учащиеся научатся собирать новые тряпичные народные куклы.

Цели и задачи 3 года обучения:

- вдохновить учащихся на осуществление проектов по собственным идеям
- дать более углубленные знания по пэчворку, квилтингу
- научить подбирать и увеличивать рисунок на миллиметровой бумаге
- научить работать с калькой
- научить оформлять аппликацию вручную и на швейной машине
- дать понятие о различных приемах выполнения аппликации
- научить самостоятельно создавать небольшие лоскутные изделия для интерьера
- научить работать индивидуально, творчески

IV часть. Приемы квилтинга. Пэчворк в одежде. Народная кукла.

Программа четвертого года обучения лоскутному шитью состоит из трех разделов. Новые технологические приемы создания квилта, закрепление умений, полученных в предыдущие годы обучения, знание техник, основ колористики и композиции в квилте дают возможность применить мастерство в оформлении интерьера и одежды.

Третья часть программы самая трудоемкая и затратная по времени. Требуется создать эскиз, сделать чертежи, подобрать ткань и сшить лоскутное полотно, из которого затем выкраивается по выкройкам жилет. Жилет – это наиболее популярный вид одежды, удобный, уютный и всегда актуальный. На лоскутных форумах становится традицией наряжаться в авторские лоскутные одежды, созданные по своим эскизам и своими руками. Авторская одежда

экслюзивна и привлекательна. В этой работе учащиеся должны применить все свои знания, полученные по курсу художественного лоскутного шитья.

В разделе «Народная кукла» учащиеся познакомятся с русским традиционным костюмом, традиционным кроем и украшением одежды. Главное внимание уделено сшивной кукле.

Цель и задачи 4 года обучения:

- дать более углубленные знания о приемах квилтинга и их применении
- научить применять пэчворк в одежде
- научить выполнять эскизы и чертежи к изделию
- закрепить умение правильно подбирать ткани для создания определенной цветовой схемы
- развитие индивидуальной ответственности и самостоятельности в коллективной работе
- воспитание усидчивости, трудолюбия и желания постичь тайны мастерства
- научить новым технологическим приемам в лоскутном художественном шитье

Участь. Приемы квилтинга. Народная кукла.

Пятый год обучения предполагает изготовление изделий повышенной сложности, высокого художественного уровня, безупречное владение всеми этапами сборки лоскутных произведений. Знакомство с экспериментальными немецкими технологиями позволит расширить представление учащихся о многогранности искусства текстиля.

Знание техники пэчворка позволяет увереннее создавать свободные композиции. Экспериментирование и игра с блоками открывают много неожиданных возможностей при создании квилта.

В теме «Народная кукла» перед учащимися ставятся более сложные задачи, чем в предыдущих курсах освоения технологии сборки тряпичных кукол.

Цели и задачи 5 года обучения:

- дать возможность учащимся проявить творческую инициативу в создании произведений
- расширить теоретические и практические знания детей о художественном лоскутном шитье на примере работ зарубежных мастеров квилта
- научить эстетично и аккуратно до последнего стежка выполнять работу над квилтом
- научить выполнять декоративную стежку на машине и вручную, проявлять фантазию при разработке узоров стежки
- помочь учащимся освоить технику свободного края
- научить раскраивать ткань роликовым ножом
- научить учащихся применять полученные умения и навыки в своих разработках моделей одежды для авторской и игровой куклы

VI часть. Совершенствование мастерства

Знание основных технологических приемов, техник дает возможность учащимся освоить современные варианты работы с текстильным лоскутом зарубежных и российских мастеров квилтинга. Используя разные геометрические формы, можно придумывать различные орнаменты и комбинации. Учащиеся работают над созданием предметов интерьера – одеяло, панно, чехол на подушку, выполняют декоративные изделия – сумку.

Цель 6 года обучения: совершенствование имеющихся навыков в искусстве лоскутного шитья

Задачи:

- научить работать с геометрическими формами и придумывать различные комбинации из них
- освоить витражные технологии для тонких и толстых тканей
- научить строить орнаменты в технике «барджелло»
- научить применять полученные знания в изготовлении лоскутных изделий повышенной сложности

Список литературы и средств обучения

1. Банакина, Л. В. Лоскутное шитье. Техника. Приемы. Изделия. [Текст]: энциклопедия/ Л. В. Банакина. – М. – АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 208 с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений).
2. Берстенева, Е. В., Догаева, Н. В. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками [Текст]/ Е. В. Берстенева, И. В. Догаева. – М.: «Белый Город», 2010. – 111с.
3. Валли Берти Джанна. Лоскутное шитье. От простого к сложному [Текст]: пер. с итал. ООО «Мир книги»/Джанна В. Б. – М.: Мир книги, 2002. – 80с.: ил.
4. Вуд, Д. Шитье. [Текст]: большая иллюстрированная энциклопедия, пер. с англ. М. Авдониной/ Д. Вуд. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.- 256 с.: ил.
5. Галанова, Т. В. Оригами из ткани. Техника. Приемы. Изделия. [Текст]: энциклопедия/Т. В. Галанова. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД – 120 с. Ил. – (Золотая библиотека увлечений).
6. Дайн, Г.Л. Лоскутные мячики из Хотьково. Сергиев Посад. [Текст]/ Г. Л. Дайн. – «Весь Сергиев Посад», 2008. – 96 с.
7. Дайн, Г. Л., Дайн, М. Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции,технология. [Текст]/ Г. Л. Дайн, М. Б. Дайн. – М.: «Культура и традиции», 2008. – 119 с.
8. Еременко, Т. И. Вышивка. Техника. Приемы. Изделия. [Текст]: энциклопедия/ Т. И. Еременко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – 192 с.: ил.
9. Котова, М. Н., Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. [Текст]/ И. Н. Котова, А. С. Котова. – СПб. : «Паритет», 2010. – 240 с. Колвин, Дж. Мотивы природы в квилте. [Текст]: практическое руководство, пер. с англ./Дж. Колвин. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 80 с.: ил. – (Секреты мастерства).
10. Кренц, Дж. Мотивы ромбов в квилте. [Текст]: практическое руководство, пер. с англ. /Дж. Кренц. – М.: изд-во «Ниола-Пресс», 2007. – 128 с.: ил.- (Секреты мастерства).

11. Крысько, Н. А., Нехорошева, Г. В. Коллаж/ Н А. Крысько, Г. В. Нехорошева. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 80 с.: ил. – (мастер-класс на дому).
12. Мазурик, Т. А. Лоскутное шитье: от ремесла к искусству. [Текст]/Т. А. Мазурик. – СПб.: «Паритет», 2004. – 224 с.
13. МакКормик Гордон М. Лоскутное шитье. Мотивы. Узоры. Техники. Как повысить свое мастерство. [Текст]: пер. с англ./М. МакКормик Гордон. – М. – Издательский дом «Ниола 21-й век», 2001. – 128 с.: ил.
14. Максимова, М. В. Лоскутная мозаика/ М. В. Максимова, М. А. Кузьмина, Н. Ю. Кузьмина. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 80 с.
16. Нагель, О. И. Художественное лоскутное шитье. Основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута. [Текст]: учебно-методическое пособие для учителя/ О. И. Нагель. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 96 с.: ил. (Б-ка журнала «Школа и производство»). Вып. 4.
17. Нестерова, Д. В. Лоскутные фантазии. Лоскутное шитье./ Д. В. Нестерова.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. – 30, [2] с.: ил. – (Для дома, для семьи).
18. Паскуини Мазопуст, К., Баркер, Б. Цвет и композиция в квилте. [Текст]: практическое руководство, пер. с англ./ К. Паскуини Мазопуст, Б. Баркер. – М.- Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 80 с.: ил. – (Секреты мастерства).
19. Рольф, Криста. Пэчворк. Квадраты и треугольники. [Текст]: пер. с немецкого К. А. Светлякова/ К. Рольф. – М.: Изд-во «АРТ-РОДНИК», 2004. – 94 с.
20. Рольф, Криста. Пэчворк. Мастера и произведения. Дизайн и техника. [Текст]: пер. с немецкого Л. И. Кайсаровой/ К. Рольф. – М.: Изд-во «АРТ-РОДНИК», 2005. – 125 с.
21. Чернышева, Л. А. Лоскутное шитье. [Текст]: полная энциклопедия/Л. А. Чернышева. – Минск: Харвест. 2008. – 208 с.
22. Эдди, Селия. Лоскутное шитье. [Текст]: энциклопедия, пер с англ. Е. И. Логиновой./ С. Эдди. – М.: АРТ-РОДНИК, 2003. – 255 с.

Средства обучения

При реализации данной программы необходимо создать следующие условия:

- **Техническое оснащение**

- кабинет
- шкаф для книг, материалов
- пробковые доски – 2
- швейные машины – 2
- утюг, гладильная доска

- **Инструменты и приспособления:**

- оборудование для квилтинга (роликовый нож, прозрачная линейка, подложка-коврик)
- ножницы
- иглы ручные и машинные, игольницы
- лекала пластмассовые, шаблоны картонные
- линейки
- карандаши
- сантиметровые ленты
- мел портновский
- распарыватели - 2

- **Материалы:**

- архив тканей
- нитки швейные
- пряжа
- флизелин, клеевая паутинка, клеевая основа
- синтепон
- сетка
- тесьма, кружева
- пуговицы

- **Дидактическое обеспечение:**

- образцы изделий

- таблицы
- иллюстрации
- фотографии
- диски DVD

Словарь терминов

Аппликация – создание художественных изображений нашиванием, наклеиванием деталей на фон (основу); изображение, узор, созданные таким образом.

Блок – конструктивный сборный элемент. В лоскутном шитье – геометрическая и конструктивная единица лоскутного полотна, единица орнамента, модуль.

Гамма цветовая – ряд цветов, преобладающих в художественном произведении, который определяет характер его цветового строя (колорита). Различают теплую, холодную, светлую и др. красочные гаммы.

Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-либо.

Декатировка – обработка ткани водяным паром или горячей водой для предотвращения ее усадки в готовом изделии.

Декоративное искусство – обширная область пластических искусств, которая служит художественному формированию материальной среды, создаваемой человеком, способствует внедрению в нее эстетического и идейно-образного начала.

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, одежда, игрушки и т.д.).

Коллаж – прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся по цвету, фактуре; произведение, исполненное в этой технике.

Колорит – система цветовых сочетаний в произведении искусства; одно из важнейших средств эмоциональной выразительности.

Композиция – составление, расположение, построение; внутренняя структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением.

Контраст – подчеркнутая резкая противоположность, противопоставление (в отличие от нюанса – тонкого различия, незначительного расхождения). Зрительный контраст – зрительная оценка относительной яркости предмета или его цвета по сравнению с окружающим его фоном.

Модуль – в лоскутном шитье – геометрический элемент орнамента, служащий для приведения в гармоническое соответствие целого и его частей.

Мотив – простейшая составная часть сюжета, тема в произведениях искусства. В орнаменте – его часть, главный образующий элемент.

Народное творчество (народное искусство, фольклор) – художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драмы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, – историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных традиций, выразитель народного самосознания.

Орнамент – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов.

Пропорция – соразмерность, определенное соотношение частей целого между собой.

Раппорт – повторяющаяся часть рисунка на ткани; минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутком до соседнего мотива.

Ритм – чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью, частотой и т.д.

Стежка (стегание) – прошивание насквозь (стягивание нитью) нескольких слоев разных материалов.

Техника – совокупность приемов, используемых в каком-либо деле или в искусстве.

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката,

осуществляемых в процессе производства продукции. В лоскутном шитье – поэтапный процесс изготовления изделия из лоскутов ткани.

Ткань текстильная – изделие, изготовленное на ткацком станке переплетением продольных (основа) и поперечных (уток) нитей; изобразительный материал в лоскутном творчестве.

Узор – рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней (узор ткани).

Шаблон – образец, по которому изготавливаются какие-нибудь одинаковые изделия. Лекало для выкраивания деталей

Эскиз – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения.