Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

«центр творческого развития»

Согласовано Протокол педагогического совета №4 от «25» августа 2021 года		Утверждено подпись, печать буквыПриказом директора МОУ ДО «Центр творческого развития» №95-ос от «31» августа 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Ретро Шик»

Художественно-эстетическое направление дополнительного образования.

Возрастная категория 9-18 лет

Срок реализации 2 года

Автор программы

Михайленко Елена Ивановна

Боровск 2021

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы.

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа является дополнительной общеразвивающей, художественно-эстетической направленности, очной формы обучения, для возраста 9 - 18 лет, сроком реализации 2года.

Актуальность программы Смело можно утверждать, что новая жизнь старых вещей - это особый вид искусства, который имеет практическое применение в жизни. В нём можно найти простор не только для самореализации, но и для творческого развития — всевозможные поделки, игрушки, изготовленные своими руками, приносят множество удовольствия ещё во время процесса, а не только при получении результата. Кроме того, это прекрасное занятие для семейного общения, позволяющего в атмосфере творчества помнить и передавать младшим поколениям историю семьи, ее традиции. Давая новую жизнь старым вещам, мы не просто экономим деньги, мы буквально выстраиваем гармоничный мир вокруг, создавая красоту и радость.

Удивительно, но мода на восстановление пришедших в негодность предметов интерьера держится столетиями. Мало того, наряду с новыми технологиями изготовления предметов, появляются супермодные техники декорирования. А старый, но обновленный предмет это целая история, полная интересных событий и тайн. Это привет из прошлого, а возможно и из позапрошлого века, когда наши предки точно так же ценили натуральность материала и творческий подход к оформлению. Вещи, доставшиеся в наследство, ценились намного больше новодела, и антикварные лавки всегда были полны посетителей.

Чтобы вдохнуть в старый предмет новую жизнь, существует множество способов декорирования своими руками. Выбор способа зависит от умения применять правила декоративной техники на практике.

Умение лично преображать старые вещи, мастерски превращать никому не нужное и забытое в произведения искусства становится в последнее время популярным увлечением.

Для пропаганды бережного хранения предметов прошлого, обучения техникам их обновления и вариативности использования в современном пространстве человека на базе Центра творческого развития Боровского района открыта студия «Ретро Шик», с постоянно действующей выставкой. «Ретро Шик» будет интересной для школьников старшего возраста, она позволит решать многие воспитательные задачи. Молодые люди, будут иметь место для интересного проведения свободного времени, они проникнутся идеей поиска, сохранения и преображения старых предметов, освоят навыки разнообразных прикладных техник, получат практический опыт дизайнерских навыков, которые смогут в дальнейшем применить в жизни.

В студии они смогут преобразить и сохранить памятные для их семьи предметы прошлого.

Студия наполнена не только рукоделием, творческий процесс может проходить на фоне тихой ретро-музыки, выставка будет наполняться историями находок и поэтапного обновления предметов, поэтическими строками о них. Преображенные предметы будут объединяться в тематические уголки, мини-подиумы, выставки.

Создание студии-выставки «Ретро Шик» поддержали представители администрации города Боровска и Боровского района, специалисты министерства культуры и туризма Калужской области, известные в городе мастера декоративно-прикладного творчества, художники. Студия « Ретро Шик» принимает активное участие в культурной жизни города, достойно представляет учреждение его в различных конкурсах и мероприятиях района и области.

Особенность программы *«*Ретро Шик» заключается, прежде всего, в ее новизне. Такая студия-выставка будет первой в Калужской области и может стать примером организации подобных проектов в других городах.

Отличительной особенностью программы является синтез прикладных технологий, позволяющий создавать неповторимые, уникальные, авторские вещи на основе старых, забытых предметов. Помещение студии соединяет мастерскую и выставку в единое пространство, где представленные предметы увлекают ребят идеей обновления и сохранения, создают прекрасное место, наполненное светлыми, теплыми, обновленными воспоминаниями о красоте ушедших лет и поколений. Главное цветовое решение интерьера студии и выставки соответствует популярным стилям Шебби Шик и Прованс, которые предполагают использование в основном светлых, нежных, пастельных оттенков.

Студия «Ретро Шик» призвана дарить людям позитивный настрой и положительные эмоции, наполнять жизнь людей светлым и прекрасным творчеством для души.

Вид программы. Данная программа является модифицированной, она написана в результате ознакомления и практического освоения техники декупаж, личного опыта создания домашней коллекции предметов обновленной старины, изучения материалов из интернета, чтения специальной литературы, посещения различных мастер-классов. Выставка авторской мастерской «Ретро Шик» привлекает к себе внимание на различных мероприятиях города Боровска и Боровского района, таким образом, у автора появилась идея создания постоянно действующей студии-выставки «Ретро Шик» на базе учреждения дополнительного образования.

Адресат программы. В студию принимаются все желающие от 9 лет и старше.

Объем программы - 432 часа.

Форма обучения – очная.

Основная форма организации работы в студии *–* творческое занятие, работа в мастерской.

Формы организации образовательного процесса:

Методы и приемы:• Организации учебно-практической деятельности: практическая объяснительно-иллюстративная
• Стимулирования и мотивации: создание эмоционально-нравственной среды;
• Самостоятельной поисково-творческой деятельности при выполнении практической работы по декорированию изделий;
• Контроля и самоконтроля: самооценка своей работы.

***Методы, в основе которых лежит способ организации занятий*:**

-словесный (устное изложение материала, беседа, рассказ, чтение и т.д.);

-наглядный (демонстрация работ автора, показ мультимедийных материалов, работа по образцу);

- практический (выполнение работ по инструкции).

Методы в основе которых лежит уровень деятельности :

-объяснительно-иллюстративный - восприятие и усвоение готовой информации;

-репродуктивный - воспроизведение полученных знаний и навыков творческой деятельности;

- поисковый - участие в коллективном поиске решения поставленной проблемы, самостоятельный поиск по заданию;

- исследовательский – самостоятельная творческая работа, индивидуальный проект, авторская мини-выставка др.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности на занятиях*:*

- фронтальный - одновременная работа со всеми;

- индивидуально-фронтальный – чередование фронтальной и индивидуальной работы;

- подгрупповой – организация работы в подгруппе;

- индивидуальный – индивидуальное выполнение задания.

Практическая часть работы значительно преобладает, так как необходимо закреплять полученные умения и навыки. Одновременно на занятии может присутствовать не более 8 человек. Такой регламент обусловлен сложностью и длительностью процесса обновления, контроля работы каждого студийца и оказания необходимой помощи, достижения высокого качества изделий.

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по три часа с двумя перерывами по 15 минут на отдых и смену деятельности, подготовку инструментов и материалов, поддержание чистоты и проветривание.

В работе студии предусматривается время для подготовки и организации выставок, конкурсов, оформления тематических мини-подиумов, уголков, презентации персональных изделий, фотографирования, знакомства с новыми перспективными идеями обновления и техниками, изучения культурологических материалов, создание мультимедийных презентаций, работа с Интернет-ресурсами и другое.

Срок освоения программы - два года.

Уровень освоения программы – базовый.

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по три часа с двумя перерывами по 15 минут перерывами на отдых и смену деятельности, подготовку инструментов и материалов, поддержание чистоты и проветривание.

В работе студии предусматривается время для подготовки и организации выставок, конкурсов, оформления тематических мини-подиумов, уголков, презентации персональных изделий, фотографирования, знакомства с новыми перспективными идеями обновления и техниками, изучения культурологических материалов, создание мультимедийных презентаций, работа с Интернет-ресурсами и другое. Жизнь студии не ограничивается строгими рамками годового планирования, она насыщена творчеством и событиями, соответствующими новым идеям коллектива, появлению новых основ для будущих экспонатов, предложениям для участия в мероприятиях , конкурсах, выставках и проч.

Освоив базовый курс, участник объединения может продолжать посещать студию, углубляя свои знания и опыт.

1.2. Цель программы***«Ретро Шик»***

Средствами декоративно-прикладного искусства и дизайна ***побуждать* *людей*** бережно относиться к истории своей Родины, предметам прошлого, ***развивать******стремление*** к творческой самореализации, ***прививать интерес*** к декоративно-прикладному искусству и его применению в современной среде.

Задачи программы -

образовательные:

- обучать слушателей технологиям декорирования изделий из различных материалов: дерева, металла, стекла, керамики, картона, ткани;

***-* познакомить с разнообразными возможностями декорирования предметов и использования их в современных интерьерах;**

- обучать техническим навыкам конструирования и моделирования из различных материалов;

- формировать практические умения и обучать техническим навыкам конструирования и моделирования с помощью различных инструментов и материалов;

развивающие:

- развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес, воображение, художественный вкус;

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к современному декоративному творчеству;

- побуждать любознательность к изучению истории быта своих предков.

воспитательные:

- воспитывать интерес к поиску и коллекционированию предметов старины, их преображению и бережному сохранению;

- воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в достижении цели, аккуратность, бережливость, сознательное выполнение правил безопасности при работе;

- создавать комфортно-психологическую среду внутри коллектива, способствующую неформальному интересу к образовательному предмету и творческому общению участников объединения;

1.3. Содержание программы.

Учебно-тематическое планирование

Первый год обучения

№	**Тема**	**Количество часов**			**Формы контроля и аттестации**
Всего **часов**	**Теория**	**Практика**
1.	**Вводное занятие**	**3**	**1**	**2**	**Наблюдение**
2	**Введение в декупаж**	**21**	**7**	**14**	**Практические работы**
3	**Художественное обновление старины.**	**63**	**11**	**52**	**Выставочные работы**
4	**Винтажный стиль.**	**18**	**5**	**13**	**Выставочные работы.**
5	**Ретро - текстильные преображения**	**66**	**12**	**54**	**Защита проектов.**
6	**Создание выставочных композиций и авторских комплектов.**	**15**	**3**	**12**	**Участие в мероприятиях.**
7	**Выставки, конкурсы, акции и др.**	**27**		**27**	
8	**Заключительное занятие**	**3**	**1**	**2**	**Итоговая аттестация.**
	Итого	**216**	**40**	**176**	

Программное содержание первого года обучения

.**Вводное занятие** (3 часа)

1.Введение в образовательную программу. Знакомство с участниками объединения, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и содержание программы занятий, инструктаж по охране труда. Экскурсия по выставке «Ретро Шик». Демонстрация экспонатов коллекции.

Введение в декупаж (21 час, 7 занятий)

1.Основные инструменты и материалы. История возникновения техники декупаж.

Практическая работа – нанесение грунта, акриловой краски с помощью кисти или губки, приклеивание рисуночного фрагмента на основу двумя способами – основным и файловым на заготовку.

2-4. Дизайнерские возможности декупажа. Декупаж – творческие идеи. Понятие выбора композиции Понятие цвета и цветового круга. Практическая работа – Декупаж на картонном цилиндре

5-8. Возможности акриловых красок. Дополнительные средства декорирования в декупаже – тонирование, структурная паста, контур, трафарет, штамп. Специальные грунты в декупаже..

Практическая работа на тыкве.

Выставка «Удивительная тыква»

Художественное обновление старины(63 часа, 21 занятие)

1. Основы техники декупаж на деревянной поверхности .Декупаж на деревянной дощечке.

2-4. Особенности ухода за предметами в технике декупаж. Декупаж на деревянной основе. Кубики.

5-6. Закрепление приемов работы на деревянной поверхности. Декупаж на деревянной основе. Обновление старого деревянного предмета

Внутристудийный конкурс «Память детства»

7-8. Особенности техники декупаж на металлической поверхности. Специальные грунты. Правила подготовки металлической поверхности. Практическая работа – обновление жестяных баночек.

9-11. Создание композиции из различных фрагментов в декупаже. Декупаж на металле. Правила подготовки металлической поверхности. Информация по специальным грунтам.

Практическая работа – керосиновая лампа, фонарь или другой метал. предмет.

12-14. Практическая работа в технике декупаж на металлической основе. Обновление старых замков.Проектирование предстоящей коллективной работы по изготовлению панно из старых замков***.***

15.Коллективная работа – панно из старых замков.

16-18. Декорирование стеклянных и керамических поверхностей. Средства и инструменты для работы. Техника безопасности при работе Особенности техники декупаж на стеклянной поверхности. Практическая работа ваза из стеклянной бутылки. Новогодний, рождественский сюжет.

19-20 Создание композиции из различных фрагментов в декупаже. Практическая работа- игольница из старой чашки.

21. Практическая работа – фужер-подсвечник.

Новогодняя выставка «Ретро-рождество».

Винтажный стиль.(18 часов 6 занятий)

1-2.Разнообразие и особенности интерьерных стилей. Ретро. Винтаж. Прованс.Шебби шик. Техники состаривания предметов. Способы создания потертостей и использование кракелюрного лака

Обновление старых предметов в стилях прованс и шебби-шик. Закрепление техники на различных поверхностях.

3-4. Многослойное окрашивание с потертостями. Трафаретный рисунок Техника, особенности применения. Практическая работа – часы в винтажном стиле.

5-6. Ретро-поэзия. Лирические стихи о старых предметах.Светильник в винтажном стиле.

Внутристудийная выставка винтажной коллекции находок.

Ретро-текстильные преображения (22 занятия, 66 часов)

1-2.Техника декупажа на ткани. Практическая работа – декупаж на тканевой основе. Панно на льняной основе.

3-7. Декупаж с использованием ткани. Практическая работа –обновление старого стула, табурета, тумбочки или др. тканью. Практическая работа –обновление старой книги.

Студийная выставка «Забытая книга»

8. Использование мешковины в декорировании предметов. Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом. Практическая работа на основе стеклянной банки, бутылки.

9-10.Разнообразие идей использования мешковины, кружева и тесьмы в декорировании и обновлении предметов. Саше для душистых трав.

11-14. Проектирование комплекта аксессуаров к одежде.Неовинтажный стиль в одежде. Техника изготовления бус из ткани и кружева. Выбор и подготовка материалов. Практическая работа – текстильные бусы.

15. Текстильные куклы.Ранообразие. Технология изготовления. Проектирование выставки «Белый ангел». Выбор и подготовка материалов для изготовления кукол.

16.Ручные швы. Безопасность работы. Практическая работа –ручные швы.

17-22.Пасхальные композиции. Практическая работа по изготовлению текстильной куклы Ангел.

Пасхальная выставка «Ангелы и розы»

Создание выставочных композиций и авторских комплектов. (5 занятий, 15 часов)

1. Закрепление основных способов и техник обновления ретро-предметов. Проектирование предстоящей работы.

2-3. «Обновим и подарим» - акция для ветеранов. Практическая работа по обновлению различных старинных предметов, созданию комплектов экспонатов. Подготовка к акции «Обновим и подарим»

4-Как правильно создать композицию для фотографирования экспонатов. Подготовка к акции «Обновим и подарим»

Акция «Обновим и подарим»

5. Работа по обновлению и размещению выставочных композиций. Создание композиций для фотографирования.

Выездные выставки и мероприятия.

Итоговая-годовая выставка «Достопочтенное ретро»

Учебно-тематическое планирование

Второй год обучения

№	**Тема**	**Количество часов**			**Формы контроля и аттестации**
Всего **часов**	**Теория**	**Практика**
1.	**Вводное занятие**	**3**	**1**	**2**	**Наблюдение**
2	**Декупаж в художественном декорировании предметов.**	**45**	**6**	**39**	**Практические работы**
3	**Стильные украшения для интерьера и праздника.**	**45**	**4**	**41**	**Практические работы.** **Подарки.**
4	**Смешивание декоративных техник.**	**21**	**2**	**19**	**Коллективные выставочные работы.**
5	**Аксессуары в ретро стиле.**	**45**	**7**	**38**	**Выставочные работы**
6	**Художественное обновление старины. Создание комплектов предметов и авторских миниколлекций.**	**42**	**4**	**38**	**Выставочные работы**
7	**Выставки, конкурсы, акции и др.**	**12**		**12**	**Участие в мероприятиях.**
8	**Заключительное занятие**	**3**	**1**	**2**	**Итоговая аттестация.**
	Итого	**216**	**24**	**192**	

Программное содержание второго года обучения.

1. Вводное занятие.

1.День приятных встреч и находок. Знакомство с программой работы на предстоящий год. Техника безопасности проведения декоративных работ и поведения на занятиях. Экскурсия по выставке «Ретро Шик»

2. **Декупаж в художественном декорировании предметов.**

1- 4. Основы декупажа на камне. Последовательность работы. Инструменты и материалы. Выбор композиции, соединение нескольких фрагментов.

Практическая работа – нанесение грунта, акриловой краски с помощью кисти или губки, приклеивание рисуночного фрагмента на основу двумя способами – основным и файловым на камень (ракушку).

5-8. Декупаж – творческие идеи. Техники состаривания основы. Техника объемного декупажа.

Практическая работа – вешалка в ретро-стиле на фасадной дощечке.

9-12. Дополнительные средства декорирования в декупаже –тонирование, контур, трафарет, штамп и др. Техника объемного декупажа.

Практическая работа – часы или панно на фанерной основе.

13-15. Техника объемного декупажа.

Практическая работа – декупаж на тыкве.

Традиционная **выставка «Удивительная тыква»**

3. Стильные украшения для интерьера и праздника.

1-4. Техника обратного декупажа на стеклянной поверхности.

Практическая работа – настенное панно из стеклянной тарелки.

5-8. Стиль туаль –де-жуи в декупажных работах.

Практическая работа в стиле на различных основах.

9—12. Разнообразие идей создания новогодних украшений ручной работы. Собрание коллекции старинных елочных игрушек. Практическая работа - шарики, сердечки, елочки, снежинки и проч.

13-15. Новогодние истории. Стихи про новый год и Рождество.

Практическая работа на основе фужера, подсвечника, керосиновой лампы и др.

Новогодняя выставка «Праздник в стиле ретро»

4. Смешивание декоративных техник.

1-3. Виды рукоделия и материалы для создания панно в смешанной технике. Разнообразие идей. Последовательность работы.

Практическая работа – панно в технике «микс» на картонной основе.

4-7. Проектирование композиции коллективного панно в технике «Микс».

Практическая коллективная работа в технике микс на основе большого размера.

5. Аксессуары в ретро стиле.

1. Забытая мода прошлых лет. Правила , идеи и приемы создания единого стильного ретро-образа. Практическая работа – выбор наряда и проектирование индивидуального комплекта аксессуаров.

2-11. Идеи для создания аксессуаров с использованием тесьмы, кружева, бисера, бусин. Техники ручной работы шитье, приклеивание, декупаж и др. Практическая работа – создание комплекта аксессуаров к одежде в индивидуально избранной технике. Изготовление бус, браслетов, ободков, украшение обуви, сумочек и др.

12- 13. Создание фотозоны и фотосессия в комплектных нарядах. Индивидуальные и групповые фото.

Фотографирование предметов и комплектов. Создание альбомов.

14-15. Работа по оформлению выставочного уголка «Ретро-гардероб»

Выставка « В ретро образе»

6. Художественное обновление старины. Создание комплектов предметов и авторских миниколлекций.

1-2. Проектирование будущих работ – комплектов обновленных ретро-предметов для выставок, персональных коллекций учащихся. Повторение – техники декорирования, инструменты, материалы, последовательность работы.

Практичесая работа – написание проекта будущей работы – название, назначение, техника, последовательность работы.

3-4. Повторение – техники декорирования, инструменты, материалы, последовательность работы.

Практическая работа – подготовка основ будущих экспонатов.

5-13. Практическая работа над созданием персональной выставки комплектов ретро-предметов.

14-15. Презентация персональных выставок учащихся.

Итоговая - годовая выставка «Достопочтенное ретро»

1.4.Планируемые результаты к концу обучения.

К концу обучения по программе участники объединения должны

знать:

- необходимые инструменты и безопасные приемы труда при выполнении работ;

- правила поведения и общения в группе;

- названия и свойства материалов, которые используются в работе;

- технологию и последовательность обновления предметов из различных материалов;

уметь:

- организовать рабочее место в соответствии с разрабатываемым проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления;

- организовать совместную работу в паре или в группе, распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;

- различать материалы и способы их обновления;

- качественно и эстетично выполнять изученные операции и приемы обновления предметов, экономно расходовать материалы;

-рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах;

- формулировать собственное мнение и варианты решения творческих задач, выслушивать мнение других и оценивать результаты в доброжелательной форме.

Личностные результаты усвоения программы «Ретро Шик»:

-формирование и развитие художественного вкуса, интереса к творческой деятельности;

- формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с национальным творчеством стран и эпох;

- развитие навыков сотрудничества на основе нравственных норм, доброжелательности и отзывчивости.

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1.Условия реализации программы:

- помещение для размещения действующей студии - мастерской и выставки, проветриваемое и с достаточным освещением; обязательно наличие поблизости воды и канализации;

- мебель для хранения основ, материалов и инструментов, проведения занятий и размещения экспонатов выставки;

- ноутбук, цветной принтер, проектор, экран;

- швейная машинка, отпариватель, утюг, гладильная доска.

- различные основы для освоения техники декупаж и обновления;

- краски акриловые и универсальные колеры;

- акриловый грунт,

- клей ПВА;

- лаки для декупажа;

- декупажные салфетки, карты, рисовая бумага, распечатки;

- палитры, емкости для клея, краски и воды, салфетки и бумага бытовая;

- инструменты: ножницы, кисти, валики, губки, бумага наждачная, скотч, степлеры, клеевые пистолеты трафареты и др.

- текстильные материалы.

2.2.Формы подведения итогов реализации программы:

- промежуточная и итоговая аттестация;

- наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование;

- индивидуальное, групповое творческое задание- проект;

- самостоятельная (домашняя) работа;

- участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- авторская мини-выставка в рамках большой «Ретро Шик»

2.3.Система отслеживания и оценивания результатов усвоения программы предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию, которые могут осуществляться в форме итогового занятия, зачета, защиты творческого проекта, выставочного просмотра, участия в конкурсах, выставках, акциях и др.

2.4.Литература для учащихся:

1.Воронова О.В. Декупаж: новые идеи, оригинальные техники.- М.:Эксмо, 2010.

2.Орлова Е.А. Декупаж. – М.:РИПОЛ классик, 2011.

3. Бойко Е.А. Декупаж. 100 лучших идей. М.АСТРЕЛЬ. 2012.

4.Сухова О. Декупаж в стиле Прованс. Хоббитека. 2016.

5.Михайловская Л. Винтажный Шик. Хоббитека. 2016.

6. Интернет-ресурсы: <http://dekupaj.ru>; www.sdecoupage/ru,

www.superdecoupage.ru идр.