

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-
художественным отделом

 В.В.Видунова

Протокол педагогического совета

№ 9 « 28 » 05 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ"

 М.Р. Катунова

Приказ № 1573
« 11 » июль 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
«ПРОГРАММА БУТАФОРСКОГО ЦЕХА»

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Автор-составитель:

Федоровский Дмитрий Анатольевич,
педагог дополнительного образования,

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 7 от « 10 » 06 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) «Программа бутафорского цеха» является неотъемлемой частью комплексной программы «Театральные ступени».

Программа бутафорского цеха предполагает знакомство с профессией театрального бутафора.

Программа имеет художественную направленность.

Занятия направлены на развитие воображения, практическую подготовку учащихся к выполнению своих художественных замыслов, знакомство с профессией бутафора. Усилия педагога сосредоточены на создании условий для адаптации детей в новых условиях, на знакомство с материалами и способами изготовления бутафории, на привитие им навыков сотрудничества и определение места этой деятельности в сценическом произведении – спектакле.

Актуальность программы.

Программа предусматривает знакомство с историей театра и театрально – декорационного искусства, с различными направлениями и стилями в архитектуре. Занятия с подростками направлены на создание у них представления о стилизации, развитие мышления художника.

В развитии своих художественных, творческих способностей подросток сталкивается с определенными трудностями. Изобразительная деятельность не должна носить массовый и всеобщий характер, но имеет большое значение, расширяет кругозор, углубляет чувства подростка.

Считается (по исследованиям вопроса о формировании и развитии творческих способностей у современного подростка), что огромную роль играет социальная среда, в которой находится подросток. И хотя среда «не создает», а проявляет талант, ей отводится 95% влияния на формирование разных вариаций креативности и только 5% - отводится наследственным факторам. Требования среды, ближайшего окружения, установки в обучении могут стимулировать или, наоборот, подавлять творческие способности детей, не обладающих высоким творческим потенциалом.

Каков здесь наш интерес? Нам просто должно быть интересно? Мы хотим почувствовать себя художником? Мы хотим подружиться, мы хотим заявить о себе? Мы действительно хотим научиться насыщать выразительными предметами пространство спектакля, его среду? Какие интересы нам ещё нужны, вот вопрос? Но, в любом случае, мы не должны друг друга стесняться, мы должны иметь возможность поиграть: выполнять задания в форме игры, осваивать материал, играя и, может быть, играючи. Потому что очевидно, что необходимым психологическим условием для развития способностей является создание атмосферы, благоприятной для проявления новых идей и мнений, развитие чувства психологической защищенности и достойного (позитивного) представления о себе.

Педагогическая целесообразность. Средством воспитания и развития в «Программе бутафорского цеха» является “предмет” - материальная среда спектакля – театральная бутафория. Образовательный процесс строится на развитии художественного восприятия подростков, творческом осмыслении и художественном преобразовании предметов бытовой культуры разных народов и исторических эпох. При этом подростки получают навыки работы с различными материалами, изучают различные технологии изготовления бутафории. В процессе обучения активизируется творческий потенциал ребенка, что проявляется и в других видах творческой деятельности, в частности, в актерской работе. Происходит воспитание созидательного отношения к жизни.

Базой для проявления потенциала ребенка и приобретения им положительного индивидуального опыта становится работа педагога по интеллектуальному, творческому и эмоциональному развитию подростка.

Важным является то, что бутафорский цех – часть большого коллектива. События в цехе неразрывно связаны с процессами, происходящими в театре в целом. На этой основе развиваются навыки сотрудничества, умение понимать и принимать людей. Видеть, какие

люди разные, и быть терпимыми к их различиям и недостаткам. В то же время, в групповой работе ребенок получает возможность узнать самого себя, сформировать адекватную самооценку и получить оценку своей деятельности со стороны. Развить такие личностные качества, как: собранность, терпение, целеустремленность, чувство ответственности перед коллективом.

Программа бутафорского цеха объединяет несколько направлений деятельности: знакомство с миром изобразительного искусства, законами композиции, перспективы, сочетания цветов; подготовка оборудования к работе, изготовление специальных приспособлений, использование новых материалов, рационализаторские разработки, составляющие содержание учебно-практической работы в цехе.

Ребенок видит цель, которой можно добиться при желании и усидчивости. Процесс создания бутафории развивает зрительное восприятие, воображение, интеллект, логическое мышление, тренирует память, физическую силу при работе с инструментами.

Цель программы- создание условий для творческой самореализации подростка в области декоративно-прикладного творчества на основе знакомства с профессией театрального бутафора.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства
- познакомить с историей бытовой культуры
- научить работе с инструментами, красками, материалами, применяемыми при изготовлении бутафории
- обучить основным технологиям изготовления бутафории

Развивающие:

- развивать воображение;
- развивать художественное восприятие;
- развивать навыки коллективного творческого труда,
- развивать творческий потенциал;
- развивать образное мышление;
- развивать активную жизненную позицию подростков в контексте коллективной творческой и учебно – производственной деятельности;
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса;
- развивать коммуникативные умения и навыки

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации и самостоятельной работы;
- воспитывать чувства коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.
- развивать чувства психологической защищенности и позитивного представления о себе.

Условия реализации:

Возраст детей: программа рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Условия набора детей в художественно – производственный цех осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива.

Условия формирования групп: разновозрастные, формирование проходит с помощью собеседования, анкетирования, игры и т.д.

Срок реализации образовательной программы: продолжительность образовательного процесса- 1 год, 72 часа.

Режим занятий- 1 раз в неделю по 2 часа.

Возможные формы организации деятельности детей на занятии: образовательный процесс по программе на каждом уровне предполагает занятия как целой учебной группой

так и по звеньям. Необходимость деления на звенья объясняется несколькими причинами:

- учебная группа объединяет детей разного уровня подготовленности,
- учебная группа объединяет детей разного возраста,
- необходимость уделить больше внимания каждому ребенку в группе,
- технологические особенности оснащения и оборудования цеха (электроприборы и устройства высокого напряжения, высокоскоростные устройства и т.п.).

Формы занятий: выставка, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, презентация, творческая мастерская, творческий отчёт, экскурсия и т.д.

Ожидаемый результат:

В итоге успешного освоения образовательной программы предполагается, что воспитанники овладеют следующими умениями и навыками:

в сфере декоративно – прикладного искусства, которые характеризуются

- начальными знаниями по истории декоративно – прикладного искусства;
- наличием самостоятельных учебных творческих работ в области театральной бутафории;
- умением работать с эскизом художника и находить соответствующие способы его материального воплощения;
- владением различными технологиями изготовления предметов театрального реквизита.

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, которые характеризуются

- высокой степенью познавательной активности;
- наличием устойчивого интереса к театрально – декорационному искусству;

в сфере трудовой деятельности, которые характеризуются

- умением ставить цель и добиваться результата;
- эффективным участием в коллективной трудовой деятельности;
- развитой способностью к сотрудничеству;
- знанием основ техники безопасности и трудовой дисциплины;
- навыками работы с различными материалами и техническим оборудованием.

Подведение итогов реализации программы:

- зачёт по техминимуму
- создание самостоятельно эскиза предмета бутафории в цвете
- диагностические карты
- самостоятельная работа над изготовлением предмета бутафории

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема, раздел	Теория	Практика	Всего
1.	Театрально-декорационное искусство.	3	5	8
2.	Сведения по истории архитектуры. Архитектурные стили и направления.	3	6	9
3.	Основы изобразительного языка.	3	8	11
4.	Декоративно-прикладное искусство в культуре различных эпох.	5	10	15
5.	Сведения о различных материалах, применяемых в бутафории.	2	3	5
6.	Технология изготовления театральной бутафории.	2	10	12
7.	Основы театрального макетирования.	6		6

8.	Выездные занятия.		2	2
9.	Зачет.		4	4
	Итого:	24	48	72

Содержание программы

1. Театрально-декорационное искусство. Теория: Архитектура Античного театра. Возникновение сцены. Маски античной комедии и трагедии. Оформление мистерии средневекового театра. Зарождение театрально-декорационного искусства в Италии. Инструкция по технике безопасности: «Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ».

Практика. Изготовление античной маски. Изготовление маски комедии дель-арте или другой характерной маски.

2. Сведения по истории архитектуры, архитектурные стили и направления. Теория: Архитектура Античного мира. Готический стиль, романская архитектура. Архитектура барокко.

Практика: Изготовление античной капители. Изготовление архитектурного фрагмента готической архитектуры в масштабе. Изготовление фрагмента архитектурного украшения в стиле барокко. Изготовление макета здания в масштабе.

3. Основы изобразительного языка. Теория: Сведения по истории живописи: стили, направления. Хронология развития живописного искусства. Изучение репродукций различных натюрмортов. Основы изобразительного языка. Композиция картины. Перспектива: центральная, угловая, "снизу вверх". Линия в искусстве. Линия как выразительное средство. Соотношение между линиями контура предмета. Цвет в жизни человека. Цвет, подчёркивающий форму. Цвет как символ. **Практика:** Рисунок отдельных предметов. Рисунок с натуры. Форма предмета. Упрощение и обобщение формы. Основные и дополнительные цвета. Соотношение между фигурой и фоном в композиции. Композиция предметов – рисунок. Живопись шпателем. Инструкция по технике безопасности.

4. Декоративно-прикладное искусство в бытовой культуре различных эпох. Теория: Интерьер и быт Средневековья. Изучение репродукций и картин. Внутренне убранство жилых помещений и аксессуары в эпоху Возрождения. Изучение холодного оружия. Места изготовления и распространения. Украшения с античных времён и до наших дней.

Практика: Изготовление посуды, подсвечников, книг. Изготовление алебарды, кинжала, меча и т.п. Изготовление украшения (перстень, брошь, подвески, ордена и пр.) по своему эскизу.

5. Сведения о различных материалах, применяемых при изготовлении театральной бутафории. Теория. Технология приготовления клейстера, левкаса, мастики, грунтовки. Работа с гипсом и алебастром. Гуашь художественная и акриловые краски водорастворимые. Пенопласт. Оргстекло. Поролон. Ткани, фактуры тканей: бязь, двунитка, парчовые ткани, синтетические ткани. Области применения тканей в бутафорском деле.

Практика: Приготовление клейстера, левкаса, мастики, грунтовки. Практическая работа с гипсом и алебастром. Резьба по пенопласту простейших форм. Проклейка ткани, изготовление листьев и лепестков цветов. Оклейка тканью простых форм. Инструкция по технике безопасности.

6. Технология изготовления театральной бутафории. Теория: Папье-маше. Изготовление формы из папье-маше. Изделия из оргстекла в театре. Приспособления для поделок из оргстекла: пуансон, матрица. Мягкая набивная бутафория. Каркасные работы из проволоки.

Практика: Открутка модели из пластилина, глины для выполнения изделия в технике папье-маше. Изготовление приспособлений для открутки модели из пластилина, глины. Отливка формы из гипса. Выклейка по форме. Резьба из пенопласта фруктов, овощей. Изготовление чашки, блюда из оргстекла. Роспись под фарфор, керамику. Шитьё пирожков, дичи и других

видов яств по теме «Мягкая набивная бутафория». Изготовление абажура, другой формы из проволоки. Столярные работы с деревом, фанерой. Изготовление рамки под картину.

7. Основы театрального макетирования. Теория. Знакомство с разновидностями сцен. История возникновения сцены-коробки. Театральный словарь. Названия и назначение отдельных частей сцены и сценического оборудования. Знаменитые театры мира: история строительства, внутреннее оснащение.

8. Выездные занятия. Практика. Посещение музеев и художественных выставок. Экскурсия в один из театров города, посещение музея этого театра. Инструкция по технике безопасности: правила дорожного движения, правила поведения на улицах города.

9. Зачет. Практика. Создание самостоятельно эскиза предмета бутафории в цвете. Изготовление предмета бутафории.

Методическое обеспечение

№	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал	Формы подведения итогов	Техническое оснащение занятий
1.	Театрально-декорационное искусство	Традиционное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, репродуктивный	Репродукции, альбомы по искусству, Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО СПбГДТЮ.	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческой работы	Образцы изделий.
2.	Сведения по истории, архитектуры, архитектурные стили и направления	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, репродуктивный	Репродукции, альбомы по искусству, Инструкция по ТБ № 130.	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческой работы	образцы изделий.
3	Основы изобразительного языка	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, репродуктивный	Альбомы по искусству, репродукции,	Самостоятельная работа	Гуашевые краски
4	Декоративно-прикладное искусство в бытовой культуре различных эпох	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Репродукции Инструкция по ТБ.№ 130.	Самостоятельная работа	Пластилин, глина, токарный станок по дереву.

5	Сведения о различных материалах, применяемых при изготовлении бутафории	Традиционно е занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Образцы материалов	Самостоятельная работа	
6	Технология изготовления театральной бутафории	Традиционно е занятие, комбинированное занятие, практическое	Словесный, наглядный, репродуктивный	Альбомы с репродукциям и живописных полотен, энциклопедия древностей, стили мебели	самостоятельная работа, презентация творческой работы	
7	Основы театрального макетирования	Традиционно е занятие, комбинированное занятие, практическое, игра	Словесный, наглядный, репродуктивный	репродукции, эскизы к спектаклям	Опрос, самостоятельная работа, зачет	
8	Выездные занятия	экскурсия	Словесный, наглядный	Правила поведения в общественных местах. Правила дорожного движения.	Зачет	
9.	Зачет.	Открытое занятие.	Практический.	Эскизы.	Самостоятельная работа.	Материалы для изготовления бутафории.

Список литературы

➤ для педагогов:

1. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафории. М., «Искусство», 1959.
2. История зарубежного театра. СПб., «Искусство – СПб», 2005.
3. В.Н.Мюллер. Набор типовых декораций, М., «Искусство», 1952.
4. И.Птахова. Простая красота буквы, М., «Русская графика», 1997.
5. Н.Я. Сенаторов, А.П.Коршунова, Н.Е.Муштаева. Лепные работы. «Высшая школа», 1982.
6. Б.Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства, М., «Изобразительное искусство», 1985.

➤ для учащихся;

1. Лисица А.П. Секреты бутафора. М., «Советская Россия», 1977.
2. П.фон Винклер. Оружие, М., 1992.
3. Смолина К.А. 100 Великих театров мира, М., «Вече», 2004.
4. М.К.Претте, А.Капальдо. Творчество и выражение, выпуск 2, перевод с итальянского А.Б.Махова. М., «Советский художник», 1985.
5. С.Газарян. Прекрасное своими руками, М., «Детская литература», 1979.
6. А.С.Щипанова. Юным любителям кисти и резца, М., «Просвещение», 1981.
7. История искусств. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия, «Искусство», 1988.

Интернет- ресурсы.

1. Арт планета. Художественно исторический музей - <http://smallbay.ru/>
2. История живописи - <http://www.museum-online.ru/>
3. История архитектуры - <http://www.arhitekto.ru/>
4. Архитектура и стиль - <http://www.maximus-art.ru/joomla-overview/2010-09-08-12-05-08>
5. Новости театра, театральные премьеры и события. Воспоминания об известных деятелях русского театра. «Петербургский театральный журнал» - <http://ptj.spb.ru/>
6. Презентация «Изделия из оргстекла в театре». Автор-Федоровский Д.А.