

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

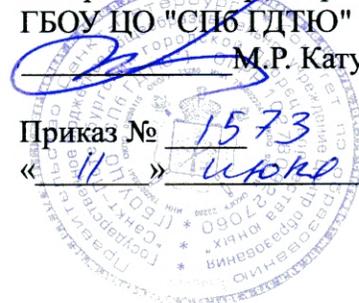
Приказ №

1573

« 11 »

июня

2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
«ПРОГРАММА ЦЕХА ПОМОЩНИКОВ РЕЖИССЕРОВ»

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Автор-составитель:

Лавров Дмитрий Валентинович
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 цеха помощников режиссеров» является частью комплексной программы «Театральные ступени»

Направленность программы-художественная.

Программа предполагает создание цеха помощников режиссеров как группы единомышленников, занятых деятельностью, направленной на реализацию коллективного дела, изучение истории русского и зарубежного театра, выполнение практической работы по подготовке, выпуску и проведению спектаклей ТЮТа в качестве стажеров.

Новизна программы: в рамках целостной концепции М.Г. Дубровина одной из важнейших составляющих театрального искусства является работа помощника режиссёра, поскольку она связана с умением ориентироваться во времени и пространстве и способностью организовать и поддерживать сложный театральный процесс.

Актуальность программы Профессия помощника режиссёра требует от подростка проявления не только организаторских способностей, но и качеств неформального лидера, способного сделать технологический процесс выпуска спектакля лично значимым для каждого участника творческой группы, создать доброжелательную психологическую атмосферу в микрогруппе, обеспечить чёткое выполнение художественных задач режиссёра.

Педагогическая целесообразность Театральное творчество позволяет подростку повысить уровень коммуникабельности и самоорганизации, утвердиться в микросоциуме подростков, расширить общий кругозор. Базой для реализации этой программы являются углублённые знания истории русского и зарубежного театра, структуры театрального производства, а также насыщенная практическая деятельность по организации и проведению репетиций, учебных и репертуарных спектаклей, капустников и других внеучебных мероприятий.

Цель программы: создание условий для развития лидерских качеств обучающихся на основе знакомства с основами профессии помощника режиссера.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- изучить структуру театрального пространства на примере Театра Юношеского Творчества
- обучить основам технологического процесса выпуска спектакля

Развивающие:

- развивать потребностно-мотивационную и эмоционально-волевую сферы
- активизировать механизмы социальной адаптации подростков в условиях полифункционального детского коллектива;
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса;
- создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в коллектив.

Воспитательные:

- развивать коммуникативные умения и навыки;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности, привить навыки самостоятельной организации в выполнении практической работы, в том числе и в нестандартных ситуациях.

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, игра и т.д.

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

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.

Возможные формы организации деятельности детей на занятии: групповое занятие.

Формы занятий: беседа, встреча, игра, конкурс, конференция, лекция, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, творческий отчёт, фестиваль и т.д.

Ожидаемый результат

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

1. *в сфере театрального искусства, которые характеризуются:*

- наличием системных знаний по истории театра,
- владением профессиональной терминологией,
- знанием организации театрального производства,

2. *в сфере коллективной творческой деятельности, которые характеризуются:*

- способностью к творческому сотрудничеству с педагогами и сверстниками,
- способностью к взаимообогащению в ходе творческого процесса,
- высокой степенью творческой активности подростков,
- степенью самоактуализации подростков,
- наличием творческой инициативы и самостоятельности.

Подведение итогов реализации:

1. экзамен в конце года, определяющий уровень и объем освоенных знаний,
2. практическая работа по организации репетиций и проведению репертуарных спектаклей.
3. диагностические карты.

Учебно – тематический план

№ п/п	Тема, раздел	Теория	Практика	Всего
1.	Встреча студийцев с помощниками режиссера ТЮТа.	2	2	4
2.	История театра.	8	-	8
3.	Основные виды, типы и формы театра.	4	-	4
4.	Театральное пространство.	4	2	6
5.	Структура театра	4		4
6.	Спектакль.	8	2	10
7.	Профессиональная подготовка.	4	4	8
8.	Практическая работа.		20	20
9.	Экзамен по результатам самостоятельной работы на репетициях творческих студий ТЮТа и полученным теоретическим знаниям.	2	2	2
10.	Внутрицеховые дела.		4	4
11.	Посещение музеев и художественных выставок.		2	2

Выездные занятия.			
Итого:	34	38	72

Содержание программы

1. Встреча студийцев с помощниками режиссера ТЮТа. Теория. Рассказ о ТЮТе, его создании, истории, о тютювских традициях, спектаклях, цехах и законах.

Практика. Техника безопасности в театре. «Общие правила для учащихся ГБОУ «СПбГДТЮ».

2. История театра. Теория. Возникновение театра. Трансформация обрядов, ритуалов и прочих сакральных форм в театр как таковой, зрелищную культуру. Эволюция театра. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый театр. Церковный и светский театр. Театр эпохи Возрождения. Театр 19-20 вв. Современный театр.

3. Основные виды, типы и формы театра. Теория. Четыре альтернативы современного театра. Гастрольный и стационарный театр. Репертуарный и театр одного спектакля. Театр больших и малых форм. Театр традиционный и специальный.

4. Театральное пространство. Теория. Возникновение и эволюция театрального пространства. Современное театральное пространство. Сценическая площадка ТЮТа. Планшет, пульт помрежа, колосники, авансцена, арьерсцена, пульт машиниста сцены, рампа, порталы, карманы, осветительские мост, ложи, перекатные фермы, галереи. Осветительский регулятор. Звукоаппаратная. Законы сцены. Ознакомительная экскурсия по сценической площадке АБДТ им. Г.А. Товстоногова. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях на сцене ТЮТа»

Практика. Участие в качестве стажеров-помощников режиссеров в мероприятиях на сценической площадке ТЮТа.

5. Структура театра. Теория. Театр - искусство коллективное. Художественно-постановочная, режиссерская и литературная части театра. Производственные цеха театра и ТЮТа в частности. Обслуживающие цеха театра и ТЮТа в частности. Помреж в общей структуре театра. История профессии. Возникновение профессии помощника режиссера и ее эволюция.

6. Спектакль. Теория. Спектакль - результат работы всего театра. Режиссер в спектакле. Театральный художник и композитор в спектакле. Помощник режиссера в спектакле. Актер в спектакле. Производственные и обслуживающие цеха в спектакле. Просмотр спектаклей ТЮТа "изнутри". Обсуждение и анализ. Становление спектакля. Первый этап репетиций. Застольный период. **Практика.** Репетиции на площадке. Выпуск спектакля. Репетиции на сцене в декорациях. Ввод в спектакль музыки и света. Прогоны и генеральные репетиции. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях на сцене ТЮТа»

7. Профессиональная подготовка. Теория. Представление о работе помощника режиссера. Помощник режиссера и его участие в становлении спектакля. Помреж на первом этапе репетиций. Организация репетиции. Вызов актеров. Взаимодействие с режиссером. Подготовка репетиции. Реквизит и детали костюма. Работа на репетиции. Понятие мизансцена. Репетиционный сценарий (партитура) помощника режиссера.

8. Практическая работа. Практика. Участие в качестве стажера в работе всех цехов при проведении репетиций и спектаклей ТЮТа. Самостоятельная работа на репетициях творческих студий ТЮТа. Обслуживание одного спектакля ТЮТа в качестве помощника режиссера. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях на сцене ТЮТа»

9. Итоговый годовой экзамен. Теория. Ответы на вопросы по изученному материалу. **Практика.** Выполнение практических заданий и упражнений.

10. Внутрицеховые дела. Вечера встречи студийцев. Открытие театрального сезона. Проведение праздничных вечеров (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день). День рождения ТЮТа.

11. Выездные занятия. Посещение профессиональных театров Санкт-Петербурга. Знакомство с работой помощников режиссеров. ТБ: правила поведения учащихся на улицах

города, правила дорожного движения.

Методическое обеспечение

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал	Формы подведения итогов	Техническое оснащение занятий
1.	Встреча студийцев с помощниками режиссера ТЮТа.	Торжественное занятие, праздник	Словесный, наглядный.	Музыкальные диски. Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО СПбГДТЮ.	Открытое занятие, ролевая игра	Музыкальный центр, гитара
2.	История тетра	Традиционное занятие, экскурсия, лекция	Наглядный, словесный, практический.	Специальная литература, репродукции картин. Инструкции и правила по ТБ. № 129.	Зачёт, конкурс, защита рефератов	Ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер.
3	Основные виды, типы и формы театра.	Традиционное занятие, экскурсия, лекция	Наглядный, словесный, практический.	Специальная литература.	Зачёт, открытое занятие	Ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер.
4	Театральное пространство.	Традиционное занятие, экскурсия, лекция, практическое занятие, деловая игра.	Наглядный, словесный, практический.	Эскизы декораций, сцена ТЮТа.	Зачёт, выставка, конкурс	Ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер,
5.	Структура театра	Традиционное занятие, экскурсия, лекция, практическое занятие, деловая игра, дискуссия, тренинг.	Наглядный, словесный, практический.	Сценарии по ведению спектакля, эскизы.	Зачёт, коллективная работа, взаимозачёт	Сцена ТЮТа, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер,
6.	Спектакль.	Традиционное занятие, экскурсия, лекция, практическое занятие, деловая игра, дискуссия, тренинг.	Наглядный, словесный, практический.	Эскизы спектаклей, сценарии по ведению спектакля. Инструкции и правила по ТБ. № 129,127	Зачёт, работа на спектакле, обсуждение	Сцена ТЮТа, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер
7.	Профессиональная подготовка	Традиционное занятие, экскурсия, лекция, практическое занятие,	Наглядный, словесный, практический.	Специальная литература, эскизы, сценарии. Инструкции и правила по ТБ. № 129,127.	Зачёт, репетиции, спектакли	Сцена ТЮТа, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер

		деловая игра, дискуссия, тренинг.				
8.	Практическая работа	Традиционное занятие, экскурсия, лекция, практическое занятие, деловая игра, дискуссия, тренинг.	Наглядный, словесный, практический.	Графики вызова актёров на явки, диски, Инструкции и правила по ТБ. № 129,127.	Зачёт, репетиции, спектакли	Сцена ТЮТа. Пьеса, сценарии по ведению спектакля, канцелярские принадлежности.
9.	Экзамен по результатам самостоятельной работы на репетициях творческих студий ТЮТа и полученным теоретическим знаниям.	Защита проектов, дискуссия, диспут, суд, зачёт конкурс	Словесный, наглядный	Пьеса, сценарии по ведению спектакля, графики вызова актёров на явки.	Экзамен, выставка работ, взаимозачёт	Канцелярские принадлежности.
10.	Цеховая жизнь	Праздник Торжественное занятие	Коллективный	Подарки, сувениры.	Диалог	Музыкальный центр.
11.	Посещение профессиональных театров Санкт-Петербурга.	Экскурсии, Лекции.	Коллективный	Правила поведения в общественных местах и на улицах.	Обсуждение	

Список литературы

➤ для педагогов:

1. Базанов В. В. Сцена XX века / ЛГИТМиК. Л.: Искусство, 1990. 254 с.
2. Базанов В. В. Техника и технология сцены: Учебное пособие / ЛГИТМиК. Л.: Искусство, 1976. 367 с.; ил.
3. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. Англия. Л.: Искусство, 1973. 471 с.
4. Диагностика и развитие художественной одаренности: Сборник научных трудов / ЛГИТМиК; ред. - сост. Е. Е. Колчин. Спб., 1992. 172 с.
5. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. М.: Просвещение, 1987. 205 с.
6. Дубровин М. Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания // Художественное воспитание во внешкольной работе: Сборник статей. М., 1956. С. 91 - 104.
7. Захава Б. Е. Воспитание режиссерских способностей: методические указания / Театральное училище им. Б. В. Щукина. М., 1974. 47 с.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие для специальных учеб-

ных заведений культуры и искусства. М.: Просвещение, 1978. 334 с.

9. История западноевропейского театра: Учеб. пособие для театроведч. фак. высш. театр. уч. заведений (Под общей редакцией А.Г.Образцовой, Б.А.Смирнова). В 7 т.т. М.: 1970-1985.

10. Лук А. Н. Психология творчества. М.: Наука, 1978. 122 с.

11. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. – 567 с.

12. Рождественская Н. В. Психология художественного творчества: учебное пособие/ СПбГУ. Спб., 1995. 271 с.

13. Сазонов Е. Ю. Зеркало перед миром // Смена. 1979. 16 дек.

14. Сазонов Е. Ю. Игра, в которой нет проигравших // Вечерний Петербург. 1994. 2 дек.

15. Сазонов Е. Ю. К вопросу о комплексном воспитании в детском и юношеском театральном коллективе // Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства: Сборник научных трудов. М.: АПН СССР, 1984.

16. Сазонов Е. Ю. Педагогика на сцене и за кулисами // Вопросы режиссуры самодеятельного театра: Сборник научных работ / ин-т Культуры им. Н. К. Крупской. Л., 1988.

17. Сазонов Е. Ю. Театр Юношеского Творчества // Народное образование. 1982. № 11

18. Сазонов Е. Ю. Театр Юношеского Творчества // Театр, школа, жизнь: Сборник статей. М.: ВТО, НИИ худож. воспит. АПН СССР, 1986

19. Сазонов Е. Ю. Формирование личности школьника в детском театральном коллективе // Совместная работа школы и внешкольного учреждения: Сборник статей. Л., 1977.

20. Сазонов Е. Ю. Эти вечные истины // Смена. 1972. 22 окт.

21. Сахановский В. Режиссура и методика ее преподавания / ред. Н. Зограф. М. - Л.: Искусство, 1939. 237 с.

➤ для родителей:

1. 20 режиссёрских биографий. М.: 1971.

2. Дубровин М. Г. Драматический коллектив. Творческая воспитательная работа // Организатору детской художественной самодеятельности в клубе: Сборник статей. М.: Профиздат, 1971. С. 21 - 34.

3. Дубровин М. Г. Театр Юношеского Творчества // Воспитание школьников. 1971. № 2. С. 82 - 87.

4. Захава Б. Е. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М., 1982. 399 с.

5. Кацман А. И. - театральная педагогика: Статьи, воспоминания, архивные материалы / СПбГАТИ; сост. И. Б. Молочевская, В. М. Фильштинский Спб., 1994. 140 с.

6. Сазонов Е. Ю. Театр наших детей. М.: Знание, 1988. 112 с.

➤ для учащихся:

1. На провинциальной сцене. Л.:1937;

2. Рехельс М. Л. Режиссер - автор спектакля: Этюды о режиссуре. Л.: Искусство, 1969. 231 с.

3. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1983. 424 с.; ил.

4. Станиславский К. С. об искусстве театра: Избранное. М., 1982. 510 с.

5. Станиславский К. С. Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского, 1898 - 1930: В 6 т. М., 1980.

6. Станиславский К. С. Этика: [Отрывки из книги "Работа актера над собой", Ч. 2] Л., 1981. 45 с.