

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

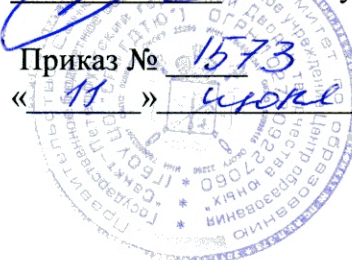
№ 9 « 28 » 05 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ"

 М.Р. Катунова

Приказ № 1573
« 19 » июня 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
«ПРОГРАММА ПРИМЕРНОГО ЦЕХА»

Срок реализации программы: 1 год
Возраст обучающихся: 12-15 лет

Автор-составитель:
Андреева Мария Алексеевна,
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 7 от « 10 » июня 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка.

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

Грим является одним из важнейших художественных компонентов спектакля, способствующих воплощению сценического образа и идейно – художественного замысла. Для актёра грим важен как внешнее завершение созданного в процессе творческой работы характера, и как вспомогательное средство для внутреннего перевоплощения в образ. Будучи частью сценического произведения, грим тесно связан с его стилем, жанром, театральной и художественной спецификой.

«Программа гримерного цеха» относится к художественной направленности.

Новизна программы. В основу программы заложено три основных направления, которые выстроены таким образом, что ребята обращаются к каждому из них на всех уровнях, но их содержание постоянно расширяется и усложняется.

К данным направлениям относятся:

- 1.История театра. История живописи. История грима. История причёски.
- 2.Знакомство с профессией театрального гримёра.
- 3.Практическая работа гримёра.

Разработка «исторического» направления в программе служит расширению и углублению представления детей о профессии театрального гримёра, способствует расширению кругозора ребят, является основой эстетического воспитания. Второе направление занимает серьёзное место в личностном и профессиональном развитии художника-гримёра, способствует возникновению у гримёра представления о профессиональной этике, при непосредственном взаимодействии «актёр-гримёр» ребята приобретают навыки общения, необходимые для реализации целостной концепции художественного образа, развивает навыки синтеза изученного материала. Третье направление связано с практической работой на занятиях и спектаклях и служит накоплению положительно окрашенного личного опыта. Более успешному овладению учебным материалом способствует и форма построения каждого занятия.

На основе многолетнего опыта в гримёрном цехе сложились некоторые традиционные способы и методы работы:

- использование музыкального материала, как способ раскрепощения воображения,
- рисование, как способ выражения эмоций и ощущений,
- лепка, как способ восприятия объёма и формы,
- использование различных литературных и живописных зарисовок, как вспомогательный способ перевоплощения,
- арт – терапевтические приемы работы.

Актуальность программы. Специфика гримёрного искусства такова, что она позволяет решать одну из сложнейших задач развития и реализации личности – задачу самопознания. Работа гримёра над созданием сценического образа требует глубокого понимания мыслей, побуждений, характера персонажа, то есть проникновения в его внутренний мир – психологию драматического героя. Это в значительной мере способствует пробуждению потребности к самоанализу и самооценке и является первым шагом на пути самовоспитания.

Педагогическая целесообразность. В процессе трудовой деятельности, направленной на создание сценического образа в тесном творческом сотрудничестве с актёром у гримёра воспитываются и укрепляются нравственные и эстетические представления, складывается индивидуальный стиль общения и способ самовыражения, вырабатываются социально-приемлемые формы профессиональной и общественной деятельности.

Всё это является сутью развития и воспитания гримёра, определяет цели и задачи работы с подростками.

Программа направлена на общехудожественное развитие детей и введение в профессию. Перед педагогом стоит задача выявления потенциальных возможностей ребёнка в области художественного гримёрного творчества и выявление наиболее одарённых детей. Для этого необходимо:

- создать у подростков представления о ценности искусства, как области человеческой деятельности,
- раскрыть эмоциональные каналы, что помогает воссозданию и восприятию окружающего мира в ощущениях,
- развивать творческое мышление,
- стимулировать интерес к работе гримёра,
- освоить навыки и способы работы гримёра.

Цель

Создание условий для гармоничного развития и успешной самореализации подростков, развития их творческого потенциала и ценностных ориентаций на основе знакомства с примерным искусством.

Задачи

Обучающие:

- знакомить с историей и традициями театрального искусства;
- обучить основам профессии театрального гримёра.

Развивающие:

- развивать потребностно-мотивационную и эмоционально-волевую сферы;
- раскрывать творческий потенциал;
- развивать образное мышление;
- активизировать механизмы социальной адаптации подростков в условиях полифункционального детского коллектива;
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса;
- создавать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в коллективе.

Воспитательные:

- развивать коммуникативные умения и навыки;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

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, 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.

Формы занятий: встреча, выставка, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, творческий отчет, экзамен, экскурсия и т.д.

Ожидаемый результат:

В итоге успешного освоения образовательной программы предполагается, что воспитанники овладеют компетентностями:

в сфере художественно-эстетической творческой деятельности, которые характеризуются:

- развитым чувством меры, формы, цвета, развитым художественным вкусом,
- способностью к целостному видению художественного образа,
- умением находить неординарные художественные решения.

в сфере театрального грима, которые характеризуются:

- осознанием глубокой связи современного уровня развития гримёрного искусства с его корнями, уходящими в глубь веков,
- освоением основ технических приемов гримирования,
- способностью к самостоятельному выполнению разработок гримов.

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, которые характеризуются:

- восприимчивостью к обучению,
- пониманием непрерывности развития культурного процесса,
- устойчивым интересом к познанию окружающего мира и самопознанию.

Подведение итогов реализации:

- анализ работы учащегося в ходе освоения программы,
- итоговый зачет

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема, раздел	Теория	Практика	Всего
1.	Беседы о театре.	6		6
2.	Театральный грим.	4	30	34

3.	Подготовка и сдача зачетов.		8	8
4.	Парикмахерское дело.	2	18	20
5.	Внутрицеховая жизнь.		4	4
	Итого часов в год:	12	60	72

Содержание программы

1. Беседы о театре. Теория: Виды театрального искусства. Создание спектакля. Роль грима в создании сценического образа. Страницы истории театра. Маски (ритуальные, театральные). Театр Античности, эпохи Возрождения; японский театр "Кабуки", "Но"; китайское театральное искусство. Инструкция по технике безопасности: «Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»

2. Театральный грим.

Теория: Развитие целостного восприятия облика человека и персонажа. Художественные и психологические задачи грима.

Практика: Типы и формы лица; живописные приёмы изменения формы глаз, губ, бровей, объёма лица, подводка глаз; нанесение общего тона. Линейный грим: цвет в линейном гриме; выполнение масок японского и китайского театра. Изучение особенностей собственного лица. Ассоциативный грим: развитие абстрактного мышления; развитие слуховых и зрительных ощущений через грим; передача эмоционального состояния с помощью грима. **Объемный грим.** Анатомия лица (строение черепа, мышцы лица). Светотеневая структура лица. Свет и тень как активные элементы художественного воздействия. Приемы объемного изменения отдельных частей лица (нос, подбородок, скулы, надбровные дуги, щеки). **Старческий грим** Природные и социальные причины старения человека. Роль мимических выражений эмоционального состояния в старческом гриме. Основные особенности выразительности грима. (Отражение профессии, условий жизни и хронических заболеваний). Схема старческого грима. Точность ее соотнесения с индивидуальными особенностями строения лица. Овладение приемами возрастного гримирования. Цветовая гамма. **Характерный грим** Психологическая типология: астеник, пикник, атлетический тип. Характерные особенности внешности.

3. Подготовка и сдача зачётных занятий. Создание проекта собственного образа. Подготовка эскизов. Зачетная работа.

4. Парикмахерское дело.

Теория: Строение волос. Типы волос и их особенности. Особенность прически. Целостность образного решения (гармоничность сочетания с гримом).

Практика: Приемы работы с волосами. Инструменты и оборудование. Нагревательные печи и щипцы. Техника безопасности при работе с электронагревательными приборами. Прическа как важный элемент характеристики и художественного решения сценического образа. Работа с постижерными изделиями - париком, шиньоном, косами. Правила закрепления париков, шиньонов, кос и накладок. Инструкция по ТБ: «По охране труда для учащихся на занятиях в примерном цехе ТЮТа»

5. Внутрицеховая жизнь. Общешкольные мероприятия. Инструкция по технике безопасности: «Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»

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.	Беседы о театре	Традиционное занятие	Словесный, наглядный	Репродукции, фотоматериалы, альбомы по искусству. Общие правила для учащихся СПбГДТЮ.	Зачет	
2.	Театральный грим					
2.1	Молодой грим	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Фотоматериалы, репродукции. Инструкция по Т.Б. № 128	Контрольное занятие, работа в репертуарных спектаклях	
2.2	Объемный грим	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Фотоматериалы, репродукции	Контрольное занятие, работа в репертуарных спектаклях	Пластилин, гумоз, глина
2.3	Старческий грим	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Фотоматериалы, репродукции	Зачет, экзамен, работа в репертуарных спектаклях	Гримерная палитра, кисти, парики
2.4	Характерный грим	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое	Словесный, наглядный, практический	Фотоматериалы, репродукции	Зачет, работа в репертуарных спектаклях	Гримерная палитра, кисти, парики
3.	Парикмахерск	Традиционное	Словесный,	Инструкция по	Зачет.	Фен,

	ое дело.	занятие, практическое занятие	наглядный, практический	Т.Б. № 128		расчески, шпильки, невидимки , лак для волос, электро- щипцы.
--	----------	-------------------------------------	----------------------------	------------	--	---

Список литературы:

➤ для педагогов:

1. Гремиславский И.Я. Театральный парикмахер. Изд. МХАТ СССР, 1947 г.
2. Константинов А.В. Основы постижерного дела. /Для техникумов/. М., изд. “Легкая и пищевая промышленность”, 1982 г.
3. Львов Н.А. О гриме. М., изд. “Советская Россия”, 1959 г.
4. Раугул Р.Д. Грим. Гослитиздат, 1935 г.
5. Школьников С.П. Прически, головные уборы и украшения для сцены. М., изд. “Искусство”, 1984 г.

➤ для родителей:

1. Школьников С.П. Грим. М., изд. “Искусство”, 1968 г.

➤ для учащихся;

1. Сыромятникова И. Искусство грима. М., изд. “Высшая школа”, 1992
2. Сыромятникова И. История прически. М., изд. “Искусство”, 1983 г.

Интернет-ресурсы:

1. Грим и спецэффекты — сайт для гримёров, стилистов, визажистов, постижёров, бутафоров и декораторов. Режим доступа: <http://grim.com.ru/archive/index.php>