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

СОГЛАСОВАНО

Заведующий усатрально-

художественным отделом

В.В.Видунова

Катунова

Протокол педагогического совета

№ 7 « 17 » 02 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

гьоу ио "снь гдтю"

WEF.

Приказ №

2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)ПРОГРАММА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

Срок реализации программы: 1 год Возраст обучающихся: 12-14 лет

Авторы-составители:

Андреева Мария Алексеевна, Барщенкова Мария Владимировна, Сазонов Евгений Юрьевич, Лавров Дмитрий Валентинович, Метакса Светлана Геннадьевна, Опахов Виктор Олегович, Редько-Покровская Мария Евгеньевна, Титов Андрей Борисович, Федоровский Дмитрий Анатольевич, Шугаев Гидал Магомедович, Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич педагоги дополнительного образования, Лазарева Евгения Ярославовна, методист, Видунова Валерия Владимировна, заведующий отделом.

Рассмотрено Методическим советом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» Протокол № 5 от « 03 » 04 2014г.

Санкт- Петербург **2014**

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественно-постановочный ХПК) является частью комплексной комплекс» общеобразовательной программы «Театр Юношеского Творчества», представляет собой художественно-постановочной начальный этап освоения части театрального на знакомство театральными профессиями производства И направлена c производственными цехами.

Программа «Художественно-постановочный комплекс» имеет **художественную направленность.**

Актуальность программы

Принципиальное отличие театральных цехов Театра Юношеского Творчества от цехов профессиональных театров состоит не только в том, что тютовские спектакли обслуживают дети. Во-первых, все участники производственного цеха ТЮТа являются еще и актерами, а, во-вторых, цеха ТЮТа - это своего рода уникальный театральный учебный комбинат, где ребят обучают театральным специальностям.

Новизна программы

Программа основана на реализации следующих принципов:

- каждое отдельное художественно-постановочное направление (цех) рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- межцеховые взаимодействия художественно-постановочных направлений комплекса рассматриваются как единое целое.

Педагогическая целесообразность.

Производственно-технической основой Театра Юношеского Творчества является его художественно-постановочный комплекс, в который входят художественно-технические и административные цеха, занимающиеся созданием художественного образа спектакля, изготовлением и эксплуатацией оформления спектаклей и их проведением.

К **производственным** цехам Театра Юношеского Творчества создающим материальную среду спектакля, относятся:

- 1. Поделочный цех конструирование и изготовление декорационного оформления спектакля
- 2. Бутафорский цех макетирование и изготовление театрального реквизита
- 3. Пошивочный цех конструирование и пошив костюмов, мягких декораций.

К сценическим цехам, эксплуатирующим оформление спектаклей, относятся:

- 1. Монтировочный цех эксплуатация декорационного оформления, работа с механическим и подъемным оборудованием сцены
- 2. Костюмерный цех реставрация, хранение и подбор костюмов, обслуживание спектаклей

К смешанным цехам относятся:

- 1. Осветительский цех световое оформление спектакля с использованием мультимедийных технологий, создание видеоконтента и его использование в спектакле.
- 2. Звукоцех звуковое оформление спектакля: создание звуковой партитуры с использованием мультимедийных технологий. Создание аудиоконтента и его использование в спектакле.
- 3. Гримерный цех создание гримов и причесок и воплощение их на спектаклях.

К административным цехам ТЮТа относятся:

- 1. Цех помощников администраторов организация и координация работы со зрителем, творческое оформление зрительской зоны, проведение спектаклей в качестве помощников администратора и администратора;
- 2. Цех помощников режиссеров организация и координация взаимодействия всех цехов театра во время проведения репетиций и спектаклей.

Для того, чтобы погрузиться в творческую и производственную атмосферу Театра Юношеского Творчества на 1 году обучения по программе «Театр Юношеского Творчества» ребята знакомятся с особенностями и основами деятельности всех цехов, объединенных в «Художественно-постановочный комплекс». Полученные знания позволят им по окончании программы выбрать индивидуальный образовательный маршрут в соответствии со своими интересами и способностями, и продолжить обучение по программам «Художественный комплекс» или «Технический комплекс».

Цель программы – создание условий для гармоничного развития личности и формирования интереса к театральным профессиям.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить учащихся с историей и традициями театрального искусства и театрального производства
- обеспечить получение начальных знаний, умений и навыков по театральной специальности

Развивающие:

- способствовать раскрытию творческих возможностей учащихся
- развивать воображение, фантазию и творческую активность

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- активизировать механизмы социальной адаптации подростков в условиях полифункционального детского коллектива
- способствовать самоопределению учащихся в условиях коллективного творческого процесса

Возраст учащихся -12 - 14 лет.

Срок реализации образовательной программы- 1 год.

Режим проведения занятий: программа предусматривает следующие варианты объема учебной нагрузки:

1 год – 72 часа или 144 часа

Количество часов выбирается, исходя из следующих критериев:

- уровень подготовленности детей в группе;
- темпы освоения программы группой;
- педагогические и творческие задачи, которые ставит педагог для данной группы;
- репертуарный план театра на год.

Формы проведения занятий:

- традиционное занятие
- комбинированное занятие
- мастер-класс

- практическое занятие
- репетиция.

Ожидаемые результаты:

В итоге успешного освоения учебного материала образовательной программы обучающиеся:

- познакомятся с историей и традициями театрального искусства и театрального производства;
- получат начальные знания, умения и навыки о театральных специальностях;
- смогут проявить свои творческие возможности;
- получат навык социальной адаптации в условиях полифункционального детского коллектива;
- будут мотивированы к самоопределению;
- осознают важность коллективной и личной ответственности.

Формы подведения итогов

- технический зачёт
- диагностические карты
- участие в оформлении спектакля
- открытое занятие

Учебно-тематический план

72 часа

Danvores	Часы		
Разделы	теория	практика	итого
1.Формирование группы		4	4
2. История возникновения театрального искусства	4	4	8
3. Знакомство со сценой	4	6	10
4. Азбука спектакля	4	6	10
5. Знакомство с закулисьем (производственные цеха	4	6	10
театра)			
6. Введение в театральную профессию. Театральные	6	10	16
специальности			
7. Внутрицеховая жизнь		6	6
8. Выездные занятия		2	2
9. Участие в программе «Я-Дворцовец!»		2	2
10. Подготовка и сдача зачетов		4	4
ИТОГО:	22	50	72

144 часа

n.	Часы		
Разделы	теория	практика	итого
1.Формирование группы		4	4
2. История возникновения театрального искусства	10	2	12
3. Знакомство со сценой	8	16	24
4. Азбука спектакля	8	22	30
5. Знакомство с закулисьем (производственные цеха	8	20	28
театра)			
6. Введение в театральную профессию. Театральные	6	20	26
специальности			
7. Внутрицеховая жизнь		6	6
8. Выездные занятия		6	6
9. Участие в программе «Я-Дворцовец!»		4	4
10. Подготовка и сдача зачетов		4	4
ИТОГО:	34	110	144

Содержание программы

1. Формирование группы.

2. История возникновения театрального искусства. Теория: Зарождение театра. древние ритуалы и обряды. Эпоха античности. Древнегреческий театр. Великие Дионисии. Драматурги, актеры, маски, костюмы. Хор как главное действующее лицо древнегреческого театра. Театральные представления. Устройство античного театра и сценической площадки. Эллинистический театр. Функции театра, устройство театра. Усовершенствование сценической площадки. Маски, театр мимов. Римский театр. Театральные здания. Декорации и машины. Представление. Костюмы. Устройство Римского и Греко-римского театра. Театрально-декоративное искусство древней Японии. Театрально-декоративное искусство древнего Китая. Декоративное искусство древнего Египта. Искусство Древнего Мира: живопись, музыка, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.

Практика: История и традиции Театра Юношеского творчества. Основатель Театра Юношеского Творчества Дубровин М.Г. Костюмы, реквизит и бутафория Театра Юношеского Творчества. Театральные технические приспособления.

3. Знакомство со сценой. Теория: Возникновение сценической площадки. Функции и своеобразие сценического пространства. Виды сцен: сцена-арена, пространственная сцена, кольцевая сцена, симультанная сцена, сцена-коробка; характеристика и принципиальное устройство. Соотношение сценической площадки и зрительного зала. Правила и законы сцены. Инструкция по технике безопасности на сцене.

Практика: Особенности устройства сценической площадки Театра Юношеского Творчества. Декорации и механизмы сцены Театра Юношеского Творчества. Устройство сцены-коробки. Понятие о планах сцены. Вспомогательное оборудование сцены. Театральный занавес, эстетическое воздействие занавеса на зрителя. Ознакомление с осветительской аппаратурой сцены ТЮТа. Ознакомление с радиоаппаратурой сцены сцены ТЮТа. Знакомство с сценическими площадками театров Санкт-Петербурга.

4. Азбука спектакля. Теория: Спектакль-результат работы всего театра. Составные части спектакля: декорации, свет, звук, грим, костюм, бутафория, реквизит. Художественно-постановочная, режиссерская и литературная части спектакля.

Практика: Знакомство с особенностями производства художественно-технического оформления спектакля. Работа на спектакле. Место цехов в общей структуре театра. Работа бригады на спектакле. Распределение обязанностей в бригаде. Технический сценарий. Разделы технического сценария. Практическая работа с техническим сценарием. Взаимодействие цехов на спектакле. Техсовет спектакля. «Накладки», способы их устранения. Практикум по составлению техсценария.

5. Знакомство с закулисьем. Производственные цеха театра. Теория Художественно-постановочная часть театра.

Практика: Цеха театра. Сценические (обслуживающие) цеха. Особенности работы монтировочного цеха. Роль костюмерного цеха. Производственные цеха. Производственно-сценические цеха. Создание материальной среды театра в поделочном, бутафорском и пошивочном цехах. Административные цеха. Цех помощников режиссеров. Цех помощников администраторов. Экскурсии по цехам ТЮТа.

6. Введение в театральную профессию. Театральные специальности. Теория: Театральная этика. Законы театра. Специфика театральных профессий. Профессии костюмера, осветителя, бутафора, гримера, осветителя, художника по костюмам, звукооператора, монтировщика, администратора. Начальный этап в освоении театральной профессии. Основные правила работы в цехе. Инструктаж по технике безопасности при проведении практических занятий.

Практика: Практическое овладение основами театрального производства. Получение первичных знаний, умений и навыков в сфере одной из профессий, входящих в художественно-постановочный комплекс. Основные правила. Последовательность работ. Организация труда. Специфика спектаклей спектаклей Театра Юношеского Творчества. Практикумы. Инструктаж по технике безопаснооти.

- **7.Внутрицеховая жизнь.** Вечера встречи студийцев. Открытие театрального сезона. Проведение праздничных вечеров (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день). День рождения ТЮТа.
- **8. Выездные занятия. Практика:** Посещение профессиональных театральных мастерских. Экскурсии в музей Театрального и балетного искусства. Инструкция по ТБ: правила поведения на улицах города, правила дорожного движения.
- **9. Участие в программе «Я-Дворцовец!».** Посещение массовых мероприятий, проводимых для учащихся Учреждения.
- 10. Подготовка и сдача зачетов. Практика: выполнение практической зачетной работы.

Методическое обеспечение

Раздел	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательно го процесса	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1.История возникнове ния театральног о искусства	Традиционно е занятие, лекция, практическое занятие, семинары, творческая встреча	Словесный, наглядный, репродуктивный, практический, индивидуальнофронтальный, коллективный	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, образцы изделий, акриловые краски, кисти, бумага, картон, ткань, бисер, пряжа, клей ПВА, мультимедийный проектор, компьютер	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.Знакомств о со сценой	Традиционно е занятие, комбинирова нное занятие, практическое занятие, экскурсия, лекция, деловая игра	Словесный, наглядный, репродуктивный, практический	Фотоматериалы, репродукции, альбомы по искусству, образцы изделий, схемы, плакаты, эскизные материалы, мультимедийный проектор, компьютер, эскизы декораций, сцена ТЮТа	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческой работы, коллективный анализ и самоанализ творческих работ, выставка, конкурс, зачет
3. Азбука спектакля	Традиционно е занятие, комбинирова нное занятие, практическое занятие, беседа, творческие встречи,	Словесный, наглядный, репродуктивный, практический, индивидуально- фронтальный, объяснительно- иллюстративный, частично-	Специальное оборудование цехов(см. Приложение).	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие

	деловая игра, дискуссия,	поисковый, диалог, работа по образцу.		
4.Знакомств о с закулисьем (производст венные цеха театра)	Традиционно е занятие, комбинирова нное занятие, практическое занятие, практическая работа, экскурсия, творческая встреча, дискуссия.	по образду. Словесный, наглядный, практический, индивидуально- фронтальный, объяснительно- иллюстративный.	Специальное оборудование цехов(см. Приложение).	Опрос, самостоятельная работа, презентация творческих работ, коллективный анализ и самоанализ творческих работ, зачет.
5.Введение в театральну ю профессию. Театральны е специально сти.	Традиционно е занятие, комбинирова нное занятие, практическое занятие, экскурсия, деловая игра, дискуссия.	Словесный, наглядный, практический, репродуктивный, индивидуальнофронтальный, коллективногрупповой, объяснительноилюстративный, частичнопоисковый	Специальное оборудование цехов(см. Приложение).	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, защита рефератов, презентация творческой работы, зачет.
6.Внутрице ховая жизнь	Праздник, торжественн ое занятие, творческий вечер	-	Сувениры, подарки, музыкальный центр	-
7. Выездные занятия	Экскурсия, творческая встреча, лекция, просмотр спектакля, показа.	Словесный, наглядный, практический, коллективный, объяснительно-иллюстративный	Инструкция по ТБ. Правила поведения в общественных местах. Правила дорожного движения	Отзыв, обсуждение, анкетирование, анализ.
8.Подготовк а и сдача зачетов	Зачет, практическое занятие, репетиция, показ самостоятель ных работ, защита проектов, дискуссия, диспут, суд, конкурс	Наглядный, практический, комбинированны й, коллективно- групповой, индивидуальный	Специальное оборудование цехов(см. Приложение).	Опрос, презентация творческих работ, коллективный анализ работ, самостоятельная работа, выставка, зачет

Список литературы

- 1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. "История костюма. Эпоха. Стиль. Мода" Спб., "Паритет", 2004
- 2. Базанов В.В. Технология сцены. М: «Импульс-свет», 2005 408 с.: ил.
- 3. Белюшкина И. Б., Витковская Ю.Н., Никитина А.Б. «Театр, где играют дети»: Учебно методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов Москва «Владос» 2001
- 4. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля. М., Знание, 1986
- 5. Дубровин М.Г. Драматический коллектив. Творческая и воспитательная работа. В сб. "Организатору детской художественной самодеятельности в клубе." /методика, опыт/. Профиздат, 1971.
- 6. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном колективе как средство трудового воспитания. В сб. "Художественное воспитание во внешкольной работе", М.,АПН РСФСР, 1956 г., с.91-104.
- 7. Иллюстрированная история мирового театра. М., 1999
- 8. Исмагилов Д.Е., Древалёва Е.П. Театральное освещение. М: Министерство культуры РФ, 2005 (электронная версия, хранится в личном компьютере).
- 9. Катаев А. Театральная бутафория. 1952.
- 10. Ключников Д.А., Снежницкий Л.Д. Театральные драпировки. М: Всероссийское театральное общество, 1971.
- 11. Левшина Е. Формирование зрительской аудитории театров. / Учебное пособие, Ленинград, 1989
- 12. Материальная среда спектакля. Сборник рекомендуемых материалов. Под редакцией В.М. Виноградова, В.В. Лисовского. Москва 1986
- 13. Модели с чертежами кроя. Я шью сама. Москва, 1969
- 14. Музы и Маски. СПб, Эрмитаж, 2005
- 15. Мюллер В.Н. Набор типовых декораций. Москва «Искусство» 1952
- 16. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. М., Росмэн, 1998
- 17. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. "Русское театрально-декоративное искусство" М., "Искусство". 1978
- 18. Сыромятникова И. "История прически" М., РИПОЛ классик, 2005
- 19. Театральная техника и оформление спектакля. Под редакцией В.М.Виноградова, В.Д.Красильникова, Л.Д. Чумакова.. Москва 1986

для родителей:

- 1. Дубровин М.Г. Когда артисту десять лет. "Смена". 1971, 26 февр.
- 2. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания. В сб. "Художественное воспитание во внешкольной работе", М.,АПН РСФСР, 1956 г., с.91-104.
- 3. Сазонов Е.Ю. Формирование личности школьника в детском театральном коллективе. В сб. "Совместная работа школы и внешкольного учреждений".Л.,Дворец пионеров А.А.Жданова. 1977.
- 4. Сазонов Е.Ю. Эти вечные истины, "Смена", 1972, 22 окт.
- 5. Сазонов Е.Ю., Перлова Л.П. Школьный театр. Методические рекомендации. Дворец пионеров им.А.А.Жданова, 1993.
- 6. Стрелков Д.Л. Формула творчества / Ребёнок в образовательной среде. Серия РОСТ, №22. СПб, 2003.

для учащихся

- 1. "SIEVIES U FRIZURU MODELESANA" R.Barsdele, Riga "Zvaigzne", 1978.
- 2. Анисимов Н.Н. Основы рисования, М., Стройиздат, 1974.

- 3. Грим и костюм в современном спектакле, «Искусство», М., 1963.
- 4. Ецшевская Г.В. Искусство рисунка, М., Советский художник, 1990.
- 5. Искусство грима. И. Сыромятникова. «Высшая школа», М.1992.
- 6. Константинов А.В. Основы пастижерного дела, М., 1982.
- 7. Лебединский П.А. Грим. Театр и искусство. 1912.
- 8. Максимов Н.М.Когда я слышу режиссера, М., 1990.
- 9. Милюков А. Организация натурных постановок, Л., 1978.
- 10. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера, М., 1987.
- 11. Парикмахерское дело В.И.Милованова, «Высшая школа», 1988.
- 12. Подписка журнала «Долорес» с 2003 года.
- 13. Раугул Р.Д., Грим. Гослитиздат, 1935.
- 14. Рисунок и живопись. М., Искусство, 1963.
- 15. Сыромятникова И. История прически, М., Искусство. 2004.
- 16. Торлецкая Т.А,. Екатериничева Е.Г., Парикмахерское искусство. Диамант, СПб, 1996.
- 17. Торлецкая Т.А., Создай свой имидж прической СПб, 1996.
- 18. Уроки домашнего парикмахера, АО «Эгос», СПб, 1995.
- 19. Шанс О.К. Основы имиджа. Библиотека успеха, 2001.

Интернет-ресурсы

- 1. Сайт о музыкальном, театральном, живописном искусстве. http://www.teatr-perovo.ru/sitemap.html
- 2. В. Базанов Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976 http://www.spbk-otei.com/process/biblioteka/knigi/Bazanov_TS.pdf
- 3. 1. Приглашение в театр. Мультимедийная образовательная программа.
- 4. http://ptj.spb.ru/project/invitation-to-theatre/
- 5. Арт планета. Художественно исторический музей http://smallbay.ru/
- 6. История живописи http://www.museum-online.ru/
- 7. История архитектуры http://www.arhitekto.ru/
- 8. Архитектура и стиль http://www.maximus-art.ru/joomla-overview/2010-09-08-12-05-08
- 9. Новости театра, театральные премьеры и события. Воспоминания об известных деятелях русского театра. «Петербургский театральный журнал» http://ptj.spb.ru/
- 10. Декорационно-поделочный цех театра музкомедии www.orenmuzcom.ru
- 11. Профессии в театре www.mindmester.com
- 12. Театральная библиотека http://www.teatr-lib.ru
- 13. Электронная театральная энциклопедия www.rulit.net
- 14. http://prosound.ixbt.com/
- 15. http://meyersound.com/
- 16. http://soundworkscollection.com/
- 17. http://websound.ru/