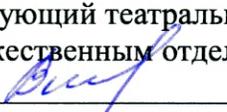

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

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

« 4 » июня 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
«ПРОГРАММА КОСТЮМЕРНОГО ЦЕХА»

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Авторы:

Барщенкова Мария Владимировна,

Видунова Валерия Владимировна,

педагоги дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 7 от « 10 » июня 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) «Программа костюмерного цеха» является неотъемлемой частью комплексной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Театральные ступени».

Программа относится к **художественной** направленности.

Костюмерный цех входит в состав постановочной части Театра Юношеского Творчества и является обслуживающим.

На занятиях в костюмерном цехе ребята знакомятся с историей костюма и театра, изучают основы материаловедения, технологий шитья и реставрации костюмов, овладевают навыками влажно – тепловой обработки ткани.

Обучение по программе предполагает адаптацию учащихся в новом для них коллективе — Театре Юношеского Творчества, ориентировано на освоение новой области деятельности — профессии костюмера. Важной стороной жизни обучающихся на этом этапе является их знакомство с историей ТЮТа, его законами и традициями, а также с работой костюмерного цеха и художественно-постановочной части в целом.

Новизна. В рамках целостной концепции М.Г. Дубровина, ознакомление с ремеслом костюмера позволяет ребёнку получить профессиональные навыки, приобщиться к культуре различных эпох через костюм и аксессуары той или иной эпохи.

Актуальность. Программа реализует один из главных принципов Театра Юношеского Творчества, обеспечивая межцеховое взаимодействие цехов в процессе подготовки и проведения спектаклей.

Педагогическая целесообразность.

«Программа костюмерного цеха» направлена не только на получение определенных знаний, умений и навыков театрального костюмера, но и ориентирована на развитие у ребят самостоятельности, творческой инициативы, умения работать в коллективе.

Цель Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся на основе приобщения к деятельности театрального костюмера.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- изучить свойства материалов;
- освоить навыки ручного шитья;
- обучить умению работать с эскизом костюма;
- обучить основам подбора костюма;
- изучить и овладеть основами технологий ремонта и ухода за костюмом.

Развивающие:

- развивать художественный вкус;
- развивать коммуникативные умения и навыки;
- создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в коллектив.

Воспитательные:

- развивать интерес к профессии театрального костюмера, художника по костюмам;
- 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: набор в художественно – производственный цех осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива.

Условия формирования групп: одновозрастные, формирование проходит с помощью собеседования и игры.

Срок реализации образовательной программы: 1 год – 72 часа.

Режим занятий:

72 часа, 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 ребёнку в группе.
- технологические особенности оснащения и оборудования цеха (электроприборы.)

Формы занятий: встреча, выставка, игра, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, творческий отчёт, фестиваль и др.

Ожидаемый результат

В итоге успешного освоения программы предполагается, что воспитанники овладеют умениями и навыками, которые характеризуются:

в сфере театрального костюма:

- начальными знаниями в области истории костюма;
- знанием основ ручных швейных работ;
- умением работать с эскизами костюмов;
- умением произвести подбор костюмов из костюмерной,
- пониманием роли и значения костюмера в театральном процессе.

в сфере трудовой деятельности:

- умением творчески сотрудничать при подготовке и обслуживании спектакля;
- знаниями по технике безопасности при работе в костюмерном цехе с различными инструментами и приборами,
- умением ставить цель и добиваться результата,
- эффективным участием в коллективной трудовой деятельности,
- владением начальными навыками работы театрального костюмера.

Подведение итогов реализации:

- анализ работы учащегося в течение года;
- выполнение самостоятельной работы (ремонт костюма, реставрация, ВТО и.т.д.);
- технический зачет;
- диагностические карты;
- самостоятельная работа на спектакле.

Учебно-тематический план

№	Темы.	Теория	Практика	Итого
---	-------	--------	----------	-------

п/п				
2.	История и традиции Театра Юношеского Творчества.	4		4
3.	Беседы о театре.	4		4
4.	Костюм в театре.	4	4	8
5.	Технология ручных швейных работ.	4	8	12
6.	Влажно-тепловая обработка.	4	16	20
7.	Подготовка к обслуживанию спектакля.	2	12	14
8.	Внутрицеховая жизнь.		6	6
9.	Экзамен.		4	4
	Итого:	22	50	72

Содержание программы.

1. История и традиции Театра Юношеского Творчества. Теория. Встреча с костюмерами ТЮТа (ребятами старших лет обучения). Рассказ о ТЮТе, его традициях, истории, законах. Праздничный обряд посвящения в подмастерья пошивочного цеха. Техника безопасности «Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СпбГДТЮ».

2. Беседы о театре. Теория. История театра. Устройство сцены. Техническое оборудование сцены. Рассказ о профессии костюмера и задачах костюмерного цеха в ТЮТе.

3. Костюм в театре. Теория. Костюм как часть художественного решения спектакля. Костюм-образ. Роль костюма в решении сценического образа. Костюм как социальное явление. Понятие "мода". Развитие моды от древнейших времён до наших дней.

Практика. Работа с иллюстративным и литературным материалом. Работа с эскизами. Описание костюма. Подбор костюма для роли.

4.Технология ручных швейных работ. Теория. Оборудование рабочего места. Основные инструменты и материалы. Техника аппликации в ремонте и отделке костюма. Приемы ремонта и реставрации костюма. Технология изготовления фурнитуры и элементов декоративной отделки.

Практика. Ручные швы, прикрепление фурнитуры. Использование техники аппликации в ремонте и отделке костюма. Подбор материалов. Художественная штопка. Ремонт трикотажных изделий, восстановление структуры ткани. Заплатки и аппликации в ремонте трикотажа. Приемы ремонта и реставрации костюма. Реставрация кружева. Обтяжка пуговиц, изготовление фурнитуры, элементов декоративной отделки (пряжек, бантов, галстуков, розеток и т.п.). Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях костюмерного цеха ТЮТа».

5.Влажно-тепловая обработка (ВТО) Теория. Оборудование гладильного места. Приспособления для влажно-тепловой обработки. Виды ВТО. Устройство утюга. Материаловедение. Физические свойства тканей. Классификация тканей по волокнистому составу. Определение лицевой стороны. Особенности ВТО при работе с тканями различных фактур и волокнистого состава. Основные приёмы ВТО.

Практика. Работа с приспособлениями. Технология влажно-тепловой обработки различных видов изделий и различных видов материала. Приемы глажки рубашек. Приемы глажки сюртуков. Приемы отпаривания. Приемы глажки брюк. Приемы глажки юбок. Приемы глажки сложных элементов одежды (жабо, рукав-фонарик, складки, рюши и др.)

6. Подготовка к обслуживанию спектакля. Теория. Чтение пьесы. Обсуждение.

Анализ художественных образов. Работа с историческим, литературным и художественным материалом.

Практика. Практическое знакомство с фондом костюмов. Работа с художником спектакля и художником по костюмам. Обсуждение стилистических и жанровых особенностей художественного решения спектакля. Особенности применяемых выразительных средств. Работа в фонде костюмов. Подбор необходимых костюмов, деталей к ним, головных уборов, обуви, аксессуаров. Подготовка к проведению первых примерок. Организация труда и рабочего места костюмеров при проведении костюмерных репетиций спектакля. Организация обслуживания. Графики примерок, костюмерных репетиций. Проведение первых примерок. Определение задач по реставрации, подгонке, ремонту, переделке костюмов. Изготовление необходимых декоративных элементов и деталей. Работа на репетициях спектакля. Составление сценариев обслуживания. Проведение костюмерных репетиций. Утверждение костюмов режиссером спектакля и художником по костюмам. Внесение необходимых уточнений. Обслуживание репетиций спектаклей текущего репертуара. Обслуживание спектаклей текущего репертуара. Текущий ремонт, стирка, чистка и уход за костюмами спектаклей текущего репертуара. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене ТЮТа».

7.Внутрицеховая жизнь. Практика. Вечера встречи студийцев. Открытие театрального сезона. Проведение праздничных вечеров (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день). День рождения ТЮТа. Вечер выпускников. Закрытие театрального сезона.

8.Экзамен. Выполнение творческих заданий. Проведение и обслуживание спектакля в качестве костюмера.

Методическое обеспечение

Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1.История и традиции театра Юношеского Творчества.	Лекции	Наглядный, словесный, объяснительно-иллюстративный	Помещение костюмерного цеха, стол, стулья, иллюстрации, костюмы. Общие правила для учащихся СПбГДТЮ.	зачет
2. Беседы о театре	Лекции, семинары	Наглядный, словесный, коллективный	Иллюстративный материал. Инструкция по ТБ. № 125.	
3. Костюм в театре	Лекции, семинары, практическая работа	Наглядный, словесный, практический, объяснительно-иллюстративный	Иллюстративный материал, костюмы	Зачет
4. Технология ручных швейных работ	Лекции, практическая работа, мастерская	Наглядный, словесный, практический, объяснительно-иллюстративный	Иллюстративный материал, иголки, нитки, ножницы, фурнитура. Инструкция по ТБ.	Технический зачет, презентация творческих работ

			№ 125.	
5. Влажно-тепловая обработка (ВТО)	Лекции, практическая работа	Наглядный, словесный, практический, индивидуальный	Ткани, гладильные доски, утюги. Инструкция по ТБ. № 125.	Технический зачет
6. Внутрицеховая жизнь	праздник	Коллективный	Подарки, сувениры.	
7. Выездные занятия	экскурсия	Коллективный, объяснительно-иллюстративный	Правила поведения в общественных местах, дорожного движения.	
8. Подготовка к обслуживанию и проведение спектакля.				Экзамен.

Литература

➤ для педагогов:

1. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента. М., 2012.
2. Вейс Г. Внешний быт народов с древнейшего до наших времен. /пер. С нем."/ М., 1875 — 1879.
3. Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. В - 2-х томах. М., 2010.
4. Киярловская М. Русский исторический костюм для сцены. Киевская и Московская Русь. М.,Л., 1945.
5. Малыгина И., Ситнов Д., Снежинский Л. Грим и костюм в современном спектакле. М., изд. "Искусство", 1963.

➤ для родителей:

1. Вассердам О. Из клубка ниток. Спб, 2009.

➤ для учащихся;

1. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Т.1,2. М., 1967.
2. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды, м., АО "Артгя", 1986.
3. Белова, Екмурская. Модное платье. 2001.
4. Мерцалова М.Н. Костюмы разных времен и народов. Т.1. М., АО "Академия моды", 1993.

Интернет-ресурсы:

www.wikipedia.org