

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «19» 05 2021г. № 6)

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Гримерный цех»**

Уровень освоения: углубленный

Срок реализации: 4 года

Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчики:

Милькова Евгения Абрамовна,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 8.06.2021г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гримерный цех» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр Юношеского Творчества» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Программа «Гримерный цех» имеет **художественную направленность.**

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 18 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к творческому освоению художественно-технологического процесса в деятельности театра.

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок реализации программы: 576/720 часов, 4 года реализации.

Программа «Гримерный цех» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри» - через систему производственных цехов, заложенные основателем Театра Юношеского Творчества М.Г.Дубровиным, и основана на реализации следующих принципов:

- гримерный цех рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- межцеховые взаимодействия художественного и технического направлений рассматриваются как единое целое;
- осуществляется взаимосвязь содержания обучения с программой «Сценическое творчество» на всех этапах и уровнях образовательного процесса.

Актуальность программы

Реализация программы «Гримерный цех» ориентирована на взаимодействие со всеми цехами Театра Юношеского Творчества, создающими материальный и визуальный ряд спектакля, где не обойтись без технического творчества и ручного труда.

В процессе работы формируется определенный стиль мышления, который представляет собой совокупность умений и навыков по решению практических задач создания художественного образа, поиску информации, решению изобретательских задач.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в выбранном виде деятельности, о чем свидетельствует большое количество выпускников ТЮТа, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования по творческим театральным профессиям.

Решение задач по художественному развитию обучающихся в условиях Театра Юношеского Творчества не только не противоречит его традициям, но и органично развивает их. Ведь, если в профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля, то для Театра Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

Все это, помимо желания быть актером, привлекает современных мальчишек и девчонок в ТЮТ, программа востребована, а значит – актуальна.

¹ 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

6. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование», 2018.

Новизна программы

В примерном цехе, как и в других цехах Театра Юношеского Творчества, применяются современные технологии обмена информацией. Современный подход к работе с информацией в электронном виде предполагает быстрое адресное обращение любого учащегося к необходимым данным на протяжении всего учебного процесса, а также даёт возможность дистанционного обучения и совместной работы над созданием творческих проектов, в том числе, с использованием мультимедийных технологий.

Специально для спектаклей и творческих показов Театра Юношеского Творчества учащиеся совместно с педагогами работают над созданием **оригинального художественного контента**, изучают особенности создания художественного оформления спектакля для видеопроизводства от этапа идеи-концепции до этапа финальной отстройки в сценическом пространстве.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии художника по гриму.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить технологии нанесения грима;
- обучить основам парикмахерского искусства;
- дать базовые представления о пастиге;
- научить созданию целостного художественного образа с помощью грима;
- обучить применению инновационных технологий при создании художественного оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора выразительных средств для художественного сопровождения театральных постановок;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.);
- развивать художественное мышление, пространственное воображение, творческую смекалку;
- формировать и развивать творческие способности;
- формировать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

- воспитывать культурную толерантность через вхождение в театральное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох;
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него;
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки;
- формировать высокий уровень духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства;
- формировать осознание причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца;
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на театральные профессии.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора

Программа «Гримерный цех» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества». Отдельного набора на данную программу нет. Группа формируется во время конкурсного отбора в ТЮТ на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практическое занятие (работа с оборудованием и материалами), создание художественных образов к спектаклям, художественный совет, защита проектов, репетиция, спектакль, коллективное обсуждение.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная - работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение спектакля, показ, демонстрация и т.п.);
- групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, по цехам, по бригадам при подготовке спектаклей. Во время работы над спектаклем возможно формирование групп *переменного* состава. Учащиеся могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектаклей, реализации творческих задач.
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль);
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков, работа с одаренными и талантливыми.

Особенности организации образовательного процесса

Для производства спектаклей цеха могут объединяться, формируя различные творческие группы. Особенно это касается гримерного, модельерного, бутафорского, костюмерного и осветительского цеха, т.к. современное визуальное оформление спектакля требует их совместной работы.

Особенности реализации программы.

Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: Zoom-платформа для онлайн-конференций, социальных сетей, и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Материально-техническое оснащение

Занятия гримерного цеха проходят в учебных мастерских, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией.

Материалы и оборудование гримерного цеха:

- Зеркала с соответствующим освещением
- Гримерные кресла
- Шипцы для завивки различного диаметра и функционала
- Гримы
- Кисти различного размера и функционала
- Бороды и усы
- Клей для усов и бород (мастика)
- Парики
- Гумоз
- Латекс
- Шпильки
- Невидимки
- Расчески и брашинги
- Закрепляющие и моделирующие средства для волос

- Профессиональная косметика (пудры, тени, румяна, губные помады, тональные кремы, карандаши для губ и глаз, скульпторы и т.д.)
- Наглядные пособия, фотографии, иллюстрации

Кадровое обеспечение

Педагоги ТЮТа, многие из которых его выпускники, являются высококлассными специалистами в области художественного обеспечения театральной деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты

К концу обучения по программе учащиеся:

- будут знать историю и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- овладеют технологиями нанесения грима;
- овладеют основами парикмахерского искусства;
- получают базовые представления о пастиге;
- научатся созданию целостного художественного образа с помощью грима;
- овладеют алгоритмом выбора выразительных средств для художественного сопровождения театральных постановок;
- получают опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Личностные результаты

Учащиеся:

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
- высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
- развитие художественного мышления, пространственное воображение, творческую смекалку;
- чувство коллективной и личной ответственности.
- развитый художественный вкус и устойчивый интерес к изучению театральной культуры;
- потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны, уважительное отношение к культуре других народов;
- знают историю и традиции ТЮТа и ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», реализуют свой творческий и личностный потенциал через участие в деятельности театра и Дворца.

Метапредметные результаты

- владеют навыками самодисциплины;
- умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- способны работать с разными источниками информации, анализировать, систематизировать, сохранять и передавать информацию разными способами, в т.ч. с помощью IT-технологий;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, онлайн тестирование. выполнение творческих заданий очно и/или онлайн
3.	Устройство и оборудование сцены	6	2	4	Опрос. Онлайн тестирование.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий очно и/или онлайн
5.	Театральная мастерская	48	10	38	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления художественного образа
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	37	107	

1 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, онлайн тестирование. выполнение творческих заданий очно и/или онлайн
3.	Устройство и оборудование сцены	6	2	4	Опрос. Онлайн тестирование.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий очно и/или онлайн
5.	Театральная мастерская	78	30	48	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления художественного образа
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	74	14	60	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	57	123	

2 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Театральные игры

					Выполнение заданий. Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	6	6	Опрос, онлайн опрос Самостоятельная работа Выполнение тестовых заданий
3.	Устройство и оборудование сцены	4	2	2	Технический минимум, Выполнение тестовых заданий очно и/или онлайн
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий
5.	Театральная мастерская	50	10	40	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления художественного образа
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	35	109	

2 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Театральные игры Выполнение заданий. Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	6	6	Опрос, онлайн опрос Самостоятельная работа Выполнение тестовых заданий
3.	Устройство и оборудование сцены	4	2	2	Технический минимум, Выполнение тестовых заданий очно и/или онлайн
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий
5.	Театральная мастерская	80	30	50	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления художественного образа
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	74	14	60	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	55	125	

3 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития	12	4	8	Опрос, онлайн опрос

	театрального искусства				Самостоятельная работа Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Опрос, онлайн опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий.
4.	Театральная мастерская	48	10	38	Технический минимум Практическое создание художественных образов
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	72	16	56	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	33	111	

3 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, онлайн опрос Самостоятельная работа Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Опрос, онлайн опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий.
4.	Театральная мастерская	78	20	58	Технический минимум Практическое создание художественных образов
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	78	20	58	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	47	133	

4 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, онлайн опрос Самостоятельная работа Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий

4.	Театральная мастерская	48	10	38	Технический минимум Практическое создание художественных образов Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	72	14	58	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	31	113	

4 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, онлайн опрос Самостоятельная работа Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Выполнение творческих заданий с помощью инновационных технологий
4.	Театральная мастерская	58	14	44	Технический минимум Практическое создание художественных образов Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	90	24	66	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	47	133	