

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

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета
театрально-художественного отдела

№ 6 от «28» 04 2017г.

В.В.Видунова

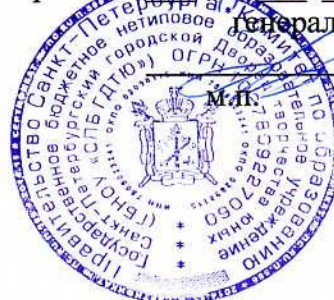
/руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 189-ОА от «25» 05 2017г.

Генеральный директор

М.Р. Катуньова

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Возраст учащихся: 13-18 лет

Срок реализации: 4 года

Разработчики:

Сазонов Евгений Юрьевич,

Лавров Дмитрий Валентинович,

Милькова Евгения Абрамовна,

педагоги дополнительного образования

Лазарева Евгения Ярославовна,

методист,

Видунова Валерия Владимировна,

заведующий отделом.

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета

№ 7 от «18» 05 2017г.

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественный комплекс» (далее-программа) является одной из программ по выбору и ее реализация начинается на втором году обучения по комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества».

Программа «Художественный комплекс» относится к **художественной направленности.**

Актуальность программы.

В профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля. А для Театра Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

Участие в деятельности одного из цехов направлено не только на получение необходимых знаний, умений и навыков для овладения театральной специальностью, но и развивает у ребят самостоятельность, творческую инициативу, умение работать в коллективе, искать и находить решения задач различного характера, умение исправлять собственные ошибки.

В своей деятельности Театр Юношеского Творчества реализует различные аспекты воспитания у учащихся таких личностных качеств как чувство ответственности, товарищества, гордости за свое дело, желания помочь и научить, стремления принести пользу обществу. Нельзя не отметить, что это достижимо только в сочетании с воспитанием искусством и творчеством, на что и направлена программа «Художественный комплекс».

Важно подчеркнуть, что обучение в цехах Театра Юношеского Творчества проходит в тесной взаимосвязи с обучением актерскому мастерству. Кроме этого, любая профессия в театре тесно связана с искусством. Театр - это особая культура. Человек любой театральной профессии должен быть личностью творческой, образованной, ищущей, он должен знать и любить театр, быть культурным человеком.

Педагогический процесс в ТЮТе является основополагающим. И любая работа, выполняемая учащимися на сцене и в помещениях цехов, имеет своей основной целью развитие личности посредством театра. Профессиональные навыки, которым обучаются в ТЮТе – это «побочный продукт», который, однако, имеет свои результаты. В театрах Санкт-Петербурга и многих других городов много выходцев из ТЮТа, успешно реализовавшихся в различных театральных профессиях. Имена этих людей хорошо известны как в ТЮТе, так и за его пределами. Их творческие и профессиональные достижения могут служить примером для подрастающего поколения тютовцев.

Программа «Художественный комплекс» дает учащимся уникальную возможность осознания и адекватной самостоятельной оценки результата собственной деятельности, стимулирует дальнейший личностный, профессиональный и творческий рост.

Уровень освоения программы - углубленный.

Адресат программы.

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 18 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности и интерес к занятиям в художественно-производственных цехах Театра Юношеского Творчества, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Художественно-постановочный комплекс» или комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральные ступени».

Цель программы – создание условий для профессиональной ориентации и формирование личностных качеств на основе овладения театральной специальностью художественных цехов.

Задачи

Обучающие:

- познакомить учащихся с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества
- обеспечить получение знаний, умений и навыков по театральной специальности
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями

Развивающие:

- способствовать раскрытию творческих возможностей учащихся
- развивать воображение, фантазию и творческую активность
- развивать активную жизненную позицию учащихся в контексте коллективной творческой и учебно-производственной деятельности
- развивать коммуникативные умения и навыки учащихся

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности.

Отличительные особенности программы.

Содержательную основу программы «Художественный комплекс» составляют производственные и административные цеха, занимающиеся созданием художественного образа спектакля, изготовлением и эксплуатацией оформления спектаклей и их проведением: костюмерный, гримерный, пошивочный, помощников администраторов и помощников режиссера.

Название программы по выбору	Название производственного цеха	Функция производственного цеха
Художественный комплекс (художественная направленность)	Костюмерный цех	Хранение и эксплуатация театральных костюмов
	Гримёрный цех	Разработка и воплощение театральных гримов к спектаклю
	Пошивочный цех	Пошив костюмов и мягких декораций
	Цех помощников администратора	Организация и координация работы со зрителем, творческое оформление зрительской зоны, проведение спектаклей в качестве администраторов и помощников администратора
	Цех помощников режиссера	Организация и координация репетиционного процесса, проведение спектакля

Художественно-постановочный комплекс театра таким образом, делится на два отдела: **художественный и технический**. Существуют различные классификации театральных цехов: их можно разделить на производственные, сценические (или обслуживающие), цеха, сочетающие производство с обслуживанием (так называемые смешанные) и административные. Но это деление не абсолютное, так как создание художественного образа и проведение спектакля, в котором участвуют все цеха, требует их тесного контакта, взаимосвязи и единства их художественно-творческих устремлений.

Срок реализации программы- 4 года, 144/180 часов в год.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

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.

Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся второго и последующих лет обучения могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектаклей, распределения ролей, реализации творческих задач.

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 учащихся разного уровня подготовленности;
- учебная группа объединяет учащихся разного возраста;
- необходимость уделить больше внимания каждому учащемуся в группе;
- освоение ряда театральных профессий связано с повышенными рисками (работа с электрооборудованием), которые могут быть снижены путем уменьшения количества учащихся в группе.

Наполняемость группы на первом году обучения 12 человек, на втором и последующих годах 10 человек. Количество учащихся в группе обусловлено техническим оснащением цехов и сложностью его эксплуатации.

Формы проведения занятий: практическое занятие; комбинированное занятие, лекция, мастер-класс, дискуссия, защита проектов, репетиция, спектакль.

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная
- групповая
- коллективная
- индивидуальная

Планируемые результаты:

В итоге успешного освоения учебного материала образовательной программы предполагается, что будут получены следующие результаты:

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства и Театра Юношеского Творчества
- овладение знаниями, умениями и навыками по театральной специальности
- умение применить полученные знания, умения и навыки в работе над репертуарными спектаклями

Личностные результаты:

- реализация творческих возможностей учащихся
- развитие воображения, фантазии и творческой активности
- развитие активной жизненной позиции учащихся в контексте коллективной творческой и учебно-производственной деятельности
- развитые коммуникативные умения и навыки учащихся

Воспитательные:

- сформированные навыки самоорганизации и самодисциплины
- сформированные умения творческого сотрудничества
- сформированное 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.	История развития театрального искусства	20	8	12	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, защита рефератов, презентация творческой работы, зачет.
2.	Устройство сцены-коробки. Технические характеристики сцены ТЮТа	12	6	6	Опрос, презентация творческой работы, коллективный анализ и самоанализ творческих работ, выставка, конкурс, зачет
3.	Театр - искусство коллективное.	44	8	36	Опрос, презентация творческих работ, зачет, работа в репертуарных спектаклях
4.	Театральная специальность	32	10	22	Опрос, защита рефератов, презентация творческой работы, участие в репертуарных спектаклях театра, зачет
5.	Подготовка и проведение спектакля	20	6	14	Опрос, презентация, выставка творческих работ, зачет, участие в репертуарных спектаклях театра
6.	Внутрицеховая жизнь	2		2	Наблюдение, анализ участия
7.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	2		2	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Выездные занятия	4		4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	8	4	4	Практическая работа
	Всего:	144	50	94	

**Учебный план
1 год обучения
(180 часов)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального искусства	24	10	14	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, защита рефератов, презентация творческой работы, зачет.
2.	Устройство сцены-коробки. Технические характеристики сцены ТЮТа	14	6	8	Опрос, презентация творческой работы, коллективный анализ и самоанализ творческих работ, выставка, конкурс, зачет

3.	Театр - искусство коллективное.	52	16	36	Опрос, презентация творческих работ, зачет, работа в репертуарных спектаклях
4.	Театральная специальность	42	12	30	Опрос, защита рефератов, презентация творческой работы, участие в репертуарных спектаклях театра, зачет
5.	Подготовка и проведение спектакля	30	8	22	Опрос, презентация, выставка творческих работ, зачет, участие в репертуарных спектаклях театра
6.	Внутрицеховая жизнь	2		2	Наблюдение, анализ участия
7.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	2		2	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Выездные занятия	4		4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	10	4	6	Практическая работа
	Всего:	180	60	120	

**Учебный план
2 год обучения
(144 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального искусства XVII-XVIII века	20	8	12	Опрос, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.	Художественный замысел спектакля и его воплощение	28	8	20	Опрос, презентация творческой работы, выставка, конкурс, зачет
3.	Театральное производство. Выпуск премьерного спектакля	24	8	16	Опрос, презентация творческих работ, зачет, выпуск премьерного спектакля
4.	Театральная специальность	32	10	22	Опрос, собеседование, презентация творческой работы, участие в премьерном спектакле, зачет
5.	Подготовка и проведение спектакля	20	6	14	Опрос, презентация, выставка творческих работ, зачет, спектакль
6.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
7.	Участие в программе «Я-	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование

	Дворцовец!»				
8.	Выездные занятия	4		4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	8	4	4	Практическая работа
	Всего:	144	44	100	

**Учебный план
2 год обучения
(180 часов)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального искусства XVII-XVIII века	24	10	14	Опрос, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.	Художественный замысел спектакля и его воплощение	34	10	24	Опрос, презентация творческой работы, выставка, конкурс, зачет
3.	Театральное производство. Выпуск премьерного спектакля	28	10	18	Опрос, презентация творческих работ, зачет, выпуск премьерного спектакля
4.	Театральная специальность	42	12	30	Опрос, собеседование, презентация творческой работы, участие в премьерном спектакле, зачет
5.	Подготовка и проведение спектакля	30	8	22	Опрос, презентация, выставка творческих работ, зачет, спектакль
6.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
7.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Выездные занятия	4		4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	10	4	6	Практическая работа
	Всего:	180	54	126	

**Учебный план
3 год обучения
(144 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития	20	8	12	Опрос, презентация творческой

	театрального искусства XIX - XX века				работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.	Воплощение художественного замысла спектаклей ТЮТа.	46	14	32	Опрос, презентация творческой работы, выставка, конкурс, зачет
3.	Театральная специальность	28	10	18	Опрос, презентация творческих работ, зачет, выпуск премьерного спектакля
4.	Подготовка и проведение спектакля	30	6	24	Опрос, собеседование, презентация творческой работы, участие в премьерном спектакле, зачет
5.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Опрос, презентация, выставка творческих работ, зачет, спектакль
6.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
7.	Выездные занятия	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Подготовка и сдача зачетов	8	4	4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
	Всего:	144	42	102	

**Учебный план
3 год обучения
(180 часов)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального искусства XIX - XX века	24	10	14	Опрос, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.	Воплощение художественного замысла спектаклей ТЮТа.	66	16	50	Спектакль, зачет
3.	Театральная специальность	38	12	26	Опрос, семинарское занятие, презентация творческой работы, участие в репертуарных спектаклях, зачет
4.	Подготовка и проведение спектакля	30	8	22	Зачет, спектакль
5.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
6.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование
7.	Выездные занятия	4		4	Опрос, презентация творческих работ,

					игра-испытание, выставка, зачет
8.	Подготовка и сдача зачетов	10	4	6	Выполнение творческого проекта
	Всего:	180	50	130	

**Учебный план
4 год обучения
(144 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального искусства. Современный театр	20	8	12	Опрос, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита рефератов, открытое занятие
2.	Создание художественного образа в спектаклях ТЮТа	18	6	12	Спектакль, обсуждение, зачет
3.	Получение высокой квалификации театрального мастера	60	10	50	Опрос, спектакль, зачет
4.	Педагогический практикум	24	8	16	Беседа
5.	Подготовка и проведение премьерного спектакля	4		4	Спектакль
6.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
7.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Выездные занятия	8	4	4	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	2		2	Выполнение творческого проекта
	Всего:	144	36	108	

**Учебный план
4 год обучения
(180 часов)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	История развития театрального	24	10	14	Опрос, презентация творческой работы, зачет, конкурс, защита

	искусства. Современный театр				рефератов, открытое занятие
2.	Создание художественного образа в спектаклях ТЮТа	28	8	20	Спектакль, обсуждение, зачет
3.	Получение высокой квалификации театрального мастера	76	12	64	Опрос, спектакль, зачет
4.	Педагогический практикум	28	10	18	Беседа
5.	Подготовка и проведение премьерного спектакля	4		4	Спектакль
6.	Внутрицеховая жизнь	4		4	Презентация творческих работ, творческий анализ проведенного мероприятия
7.	Участие в программе «Я-Дворцовец!»	4		4	Отзыв, обсуждение, анкетирование
8.	Выездные занятия	10	4	6	Опрос, презентация творческих работ, игра-испытание, выставка, зачет
9.	Подготовка и сдача зачетов	2		2	Выполнение творческого проекта
	Всего:	180	44	136	