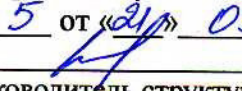

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета
театрально-художественного отдела
№ 5 от «21» 03 2018г.

В.В.Видунова
/руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 19 от «04» 2018г.
генеральный директор
М.Р.Катунова

**Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ТЕАТР ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**

Возраст учащихся: 13-18 лет
Срок реализации: 4 года

Разработчики:

Журомская Анастасия,
Круглова Юлия Владимировна,
Куракина Елена Вячеславовна,
Сазонов Евгений Юрьевич,
Стрелков Дмитрий Леонидович,
Федоровский Дмитрий Анатольевич,
Шугаев Гидал Магомедович,
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
педагоги дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
заведующий отделом

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 6 от «5» 04 2018г.

Пояснительная записка

Вступление

С момента возникновения Театра Юношеского Творчества в 1956 году коллективу педагогов и воспитанников удалось сохранить традиции и особую атмосферу детского театрального творчества, заложенные его основателем-виднейшим российским театральным педагогом М.Г. Дубровиным.

Замысел М.Г. Дубровина состоял в том, чтобы применить для решения педагогических задач уникальные возможности театра как особого вида искусства и социального института. Огромный развивающий потенциал М.Г. Дубровин видел в комплексном воздействии на личность подростка различных видов художественного и технического творчества. Так возник Театр Юношеского Творчества - театр детей, которые, играя, решают свои "взрослые" проблемы, и театр взрослых, которые прилагают все усилия к тому, чтобы их воспитанники обретали необходимый для взрослого человека жизненный опыт и не утрачивали, вместе с тем, живость и непосредственность детского восприятия, эмоциональную гибкость и стремление познавать окружающий их мир.

За более чем полувековую историю своего существования в ТЮТе был накоплен уникальный опыт, осмысленный и обобщенный несколькими поколениями тютювских педагогов, режиссеров и мастеров постановочного дела.

И если миссия и концепция Театра Юношеского Творчества за прошедшие годы не только не утратили своей жизнеспособности, но и подтвердили свою актуальность, то техническое обеспечение и оснащение постановочной части театра за последнее десятилетие претерпели значительные изменения.

Стремительный технический прогресс, характеризующий начало XXI века сопровождается появлением новых уникальных технологий, производством технически сложного оборудования, применение которого с одной стороны расширяет возможности театрального производства, с другой - требует специальных знаний и подготовки.

Образовательная программа Театра Юношеского Творчества, опираясь на достижения технического прогресса и современные технологические разработки, сохраняет при этом главные постулаты и идеи создателя ТЮТа М.Г. Дубровина.

В своей содержательной части данная программа ориентируется на достижения российской и мировой театральной мысли, на фундаментальные принципы русского реалистического театра, заложенные К.С. Станиславским, а также на инновационные методологии современных театральных педагогов.

В разделах, относящихся к художественно – постановочной работе, программа использует богатейший опыт подобного рода великих российских театров – Московского Художественного театра, Большого Драматического театра, Малого театра и других.

По своей *структуре* образовательная программа ТЮТа представляет собой комплекс общеобразовательных программ, объединенных общими взглядами на проблему воспитания, развития и обучения детей в сфере театрального искусства, едиными методиками, базовыми целями и задачами, общими принципами организации учебно – воспитательного процесса.

Программа состоит из двух крупных разделов, каждый из которых структурирован сообразно психолого – педагогическим и развивающим целям и задачам: «Сценическое творчество» и программы художественно – постановочного цикла.

Следует сразу заметить, что два этих системообразующих раздела представляют собой единое, интегративно построенное целое, воплощая одну из ведущих целей программы: воспитание целостной личности.

Образовательная система, представленная программой Театра Юношеского Творчества, обеспечивает плавный и непрерывный рост в творческом развитии детей.

На первом и втором годах обучения происходит развитие и углубление творческих и профессиональных интересов, совершенствование умений и навыков, расширение спектра теоретических знаний по художественным и техническим дисциплинам. Большое значение и место уделяется практической работе по закреплению полученных знаний, умений и навыков.

Программы третьего и четвертого годов обучения направлены на создание условий для творческого и профессионального становления личности подростка.

Многолетняя педагогическая практика ТЮТа показала, что в случае успешного завершения обучения, его выпускники имеют достаточную теоретическую и практическую базу для успешной работы в художественно-постановочных производствах профессиональных театров.

Предложенная система дает каждому ребенку равные возможности для максимальной реализации своих потенциальных способностей - и в плане общегуманитарного развития, и в профессиональном росте. Это формирует у подростков адекватную самооценку и, вместе с тем, делает очевидной значимость личности, сумевшей проявить и реализовать себя.

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Театр Юношеского Творчества» относится к **художественной направленности**, разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Актуальность и новизна.

Программа Театра Юношеского Творчества основана на главных постулатах и принципах развивающей педагогики и использует в формировании всех своих направлений как опыт российских педагогических школ и систем, так и европейский и мировой опыт, а также накопленные за более чем полувековую историю ТЮТа знания и педагогические методики, основы которых были заложены его создателем М.Г.Дубровиным.

«Зерном» педагогической методологии, декларируемой в данной программе, ее смысловой доминантой является идея создания образовательной и развивающей среды, театральной по форме и психолого-педагогической по содержанию, использующей многогранное искусство театра в качестве целостного инструмента развития личности ребенка и подростка.

Особенность и методологическая новизна данной программы усматривается ее составителями в применении уникального принципа объединения двух фундаментально – значимых личностных процессов: творческого и физического, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых нередко в отрыве друг от друга.

Многоуровневая архитектура феномена театра, эмоционально - образная природа театрального искусства в её органическом сочетании со структурно - производственными

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 образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008

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

гранями предоставляют уникальную возможность соединить два, казалось бы, взаимоисключающих процесса в единое целое.

Необходимость и психолого-педагогическая эффективность такого объединения очевидны: его результатом становится комплексность, как одно из ведущих свойств, позволяющих позиционировать каждого ребенка в качестве субъекта воспитания, включать его в активный познавательный и творческий процесс. Ориентированность метода на культуру в самом широком смысле слова, использование в его содержательном и формообразующем наполнении феномена театра, как ведущего предметного качества, позволяет всесторонне и гармонично влиять на развивающуюся личность ребенка, направляя, активизируя и оптимизируя этот сложный процесс.

Основные принципы педагогической системы ТЮТа:

- принцип природосообразности - соответствие учебной нагрузки, форм и методов работы психофизическим возможностям и способности к освоению предлагаемого материала;
- принцип коллективной ответственности и творческого сотрудничества- создание атмосферы творческого сотрудничества в достижении общей цели (постановки спектакля);
- принцип культуросообразности - соответствие проблематики драматургического материала современной социокультурной ситуации;
- принцип ролевой полифункциональности - гармоничное сочетание различных видов художественного и технического творчества, физического труда, социальной активности и благожелательного психологического климата;
- преемственность педагогических и творческих традиций;
- использование элементов ролевой игры как формы организации жизнедеятельности детского творческого коллектива.

Уровень освоения программы-углубленный.

Адресат программы:

Программа рассчитана на подростков в возрасте 13-18 лет, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью, прошедшим обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Театральные ступени» или «Город Мастеров».

Цель программы –формирование личности подростков, способных к творчеству и самовыражению через овладение основами сценического творчества и театрального производства.

Для реализации данной цели необходимо решить ряд педагогических и творческих задач, связанных с воспитанием и развитием личности подростка, со становлением творческого коллектива, с осознанием подростками театра как элемента художественной культуры.

Обучающие задачи:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского творчества
- способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства
- создать условия для освоения основ одной из профессий производственного цикла
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие задачи:

- способствовать раскрытию творческого потенциала
- развивать образное мышление
- активизировать механизмы социальной адаптации учащихся в условиях полифункционального детского коллектива
- способствовать самоопределению учащихся в условиях коллективного творческого процесса.

Воспитательные задачи:

- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- воспитывать нравственные качества личности.

Отличительные особенности программы.

Своеобразие образовательного процесса Театра Юношеского Творчества заключается в том, что во-первых, все обучающиеся являются и актерами и принимают участие в деятельности какого-либо производственного цеха ТЮТа, а во-вторых, производственные цеха ТЮТа – это своего рода уникальный театральный учебный комбинат, где учащиеся осваивают основы различных театральных специальностей и театрального производства (изготовление и эксплуатация художественного и технического оформления спектаклей).

Одним из важнейших условий, обеспечивающих подростку возможность раскрыть различные стороны его индивидуальности, является интеграция в едином образовательном процессе различных видов творческой деятельности: художественное, техническое и социальное творчество. В соответствии с этими принципами образовательно-воспитательный процесс в Театре Юношеского Творчества выстроен по трем направлениям:

- актёрское исполнительское искусство (программа «Сценическое творчество»)
- основы театрального производства (программы «Художественный комплекс» и «Технический комплекс»)
- внеучебная деятельность (самоуправление ТЮТа, радио ТЮТа, сайт и группы ТЮТа с социальных сетях).

Условия реализации программы.

Набор осуществляется на конкурсной основе в ходе трёх туров. Цель конкурса состоит в том, чтобы выявить подростков наиболее склонных к занятиям театральным творчеством и определить их основные психофизические показатели.

Во время записи на прослушивание проводится сбор самой общей информации о личности подростков, позволяющей произвести возрастную и гендерную дифференциацию, необходимую для соблюдения оптимального соотношения в коллективе мальчиков и девочек, детей младшего и старшего подросткового возраста.

Конкурсный отбор осуществляется по результатам выполнения творческих заданий (чтение басни, стихотворения, выполнение простейших актёрских этюдов).

Первый тур – выявление склонности и интереса подростков к занятиям театральной деятельностью.

Второй тур направлен на выявление свойств личности, необходимых для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая выразительность, внутреннее видение), также проводится собеседование на выявление склонностей к занятиям в цехе.

Цель *третьего тура* состоит в том, чтобы выявить умение подростка осуществлять простейшие сценические действия, ориентироваться в сценическом пространстве и действовать в воображаемой ситуации.

- Критерии отбора:
- выбор конкурсного материала;
- осуществление простейших сценических действий;
- ориентация в сценическом пространстве;
- умение действовать в воображаемой ситуации;
- результаты индивидуального собеседования (психологическое и эмоциональное развитие, культурный уровень).

Группы 2 и последующих годов обучения при наличии свободных мест формируются из учащихся, прошедших обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Театральные ступени» или «Город Мастеров» и показавших высокий уровень освоения данных программ, который проявляется в

- успешном освоении учебного материала
- овладении умениями и навыками практической работы
- участии в спектаклях ТЮТа как в качестве исполнителя, так и в качестве члена обслуживающей бригады и участника создания художественного оформления спектакля
- активном участие во внеучебных творческих мероприятиях
- наличии творческой инициативы и самодисциплины.

Формы и режим занятий

Основной формой занятий в творческих группах и цехах ТЮТа является групповое занятие. Предусматривается также использование занятий в малых группах (занятие по звеньям, подгруппам).

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.

В период работы над репертуарным спектаклем (третий и четвертый года обучения), когда помимо актёрского состава в обслуживающих бригадах занято большое количество учащихся из цеховых групп, проводятся коллективные занятия. В такой форме проходят сводные репетиции и репертуарные спектакли ТЮТа.

Кроме того, в тематических планах предусмотрены занятия, которые проходят в форме экскурсий, творческих встреч, мастер-классов, посещений спектаклей и фестивальных мероприятий.

Режим занятий устанавливается в зависимости от особенностей осваиваемой программы и года обучения, в соответствии с производственным планом.

Срок реализации программы – 4 года.

Планируемые результаты реализации Комплексной программы

Успешное прохождение образовательных маршрутов, предлагаемых данной программой, а также активное участие в общественной жизни коллектива должны обеспечить подростку возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Личностные результаты:

- умение воспринимать и анализировать произведения искусства

- самостоятельность и оригинальность творческого мышления
- высокая степень творческой активности и инициативы подростка
- высокая степень познавательной активности
- наличие устойчивых интересов в сфере познавательной деятельности.

Метапредметные результаты:

- умение ставить цель и добиваться результата
- эффективное участие в коллективной трудовой деятельности
- развитая способность к сотрудничеству
- развитая система духовно-нравственных ориентиров
- уважительное отношение к национальным традициям и культурным ценностям
- высокая степень социальной активности
- эффективное участие в коллективной творческой деятельности
- активное участие в жизнедеятельности коллектива

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства и Театра Юношеского творчества
- освоение навыков основ актёрского мастерства
- освоение основ одной из профессий производственного цикла
- реализация полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Сводный учебный план

Наименование дисциплин	Год обучения			
	1 год обуч.	2 год обуч.	3 год обуч.	4 год обуч.
«Сценическое творчество»	144/180/216	144/180/216	144/180/216	144/216
Программы по выбору:				
«Художественный комплекс»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Технический комплекс»	144/180	144/180	144/180	144/180
Итого:	288/360/396	288/360/396	288/360/396	288/360/396

Сводный учебный план составлен таким образом, что закончив обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Театральные ступени» или «Город Мастеров», овладев начальными знаниями одной из театральных специальностей, а также определив интересующие его области театрального производства учащийся может выбрать образовательный маршрут и продолжить обучение в программе

по выбору: «Художественный комплекс» (относится к художественной направленности) или «Технический комплекс» (относится к технической направленности).

1 образовательный маршрут:

Наименование программ	Год обучения			
	1 год обуч.	2 год обуч.	3 год обуч.	4 год обуч.
«Сценическое творчество»	144/180/216	144/180/216	144/180/216	144/216
«Художественный комплекс»	144/180	144/180	144/180	144/180
Итого:	288/360/396	288/360/396	288/360/396	288/360/396

2 образовательный маршрут:

Наименование программ	Год обучения			
	1 год обуч.	2 год обуч.	3 год обуч.	4 год обуч.
«Сценическое творчество»	144/180/216	144/180/216	144/180/216	144/216
«Технический комплекс»	144/180	144/180	144/180	144/180
Итого:	288/360/396	288/360/396	288/360/396	288/360/396

Программы «Художественный комплекс» и «Технический комплекс» объединяют по 5 цехов соответствующей направленности. 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. В связи с этим каждая из программ реализуется по единому учебному плану на основе особенностей, возможностей и технического оснащения цеха.

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
Технический комплекс (техническая направленность)	Осветительский цех	Создание светового оформления спектакля и его обслуживание
	Звукоцех	Звуковое оформление спектакля
	Поделочный цех	Изготовление деревянных декораций и мебели
	Бутафорский цех	Изготовление театрального реквизита, обивка и драпировка декораций
	Монтировочный цех	Монтировка и перестановка декораций

Материально-техническое обеспечение.

Занятия по сценическому творчеству проходят в помещениях, оборудованных специальной репетиционной мебелью, по необходимости используется также звукотехническая аппаратура.

Занятия художественно-производственных и обслуживающих цехов проходят в мастерских и учебных классах, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией. Сцена ТЮТа также оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой. Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 х 4,5 м. (Приложение. Специальное оборудование цехов).

