

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «17» мая 2022 г. № 13)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
М.Р. Катунова
М.П.
(приказ № 0475-ОД от «02» 06 2022г)

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театральный художник в театре кукол»**

Возраст учащихся: 14-17 лет
Срок реализации: 4 года
Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Глушко Валентина Андреевна,
педагог дополнительного образования
Шамаргина Мария Юрьевна,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от «02» 06 2022г. № 3)

Пояснительная записка

Программа «Театральный художник в театре кукол» (далее по тексту – Программа) является составной частью Комплексной общеобразовательной программы театра кукол, входит в цикл программ «Театральный профи». Программа реализуется в Отделе художественного воспитания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

Актуальность программы. Одним из принципов Государственной политики развития дополнительного образования детей в России является принцип приобщения детей через вариативные программы дополнительного образования к различным традиционным и инновационным ремеслам, искусствам и технологиям.

В кукольном театре именно кукла является главным художественным инструментом, а важный компонент сцены, спектакля – это художественное оформление.

Мастерство актера-кукловода, мастерство художника, создателя внешнего образа куклы, и техническое устройство куклы, сценического пространства, находятся в тесном творческом взаимодействии.

Обучение по ПРОГРАММЕ позволит обучающимся овладеть пониманием и практическими умениями по технологиям деятельности художника-декоратора, художника по костюмам, художника-кукольника.

Новизна ПРОГРАММЫ заключается в целенаправленной активизации у обучающихся способностей к выражению собственных творческих замыслов и идей при изготовлении разных видов кукол, предметов реквизита, проектировании сценического пространства для конкретной постановки (спектакля, концерта). Новизну программы определяют и нововведения в выборе методов и приемов педагогической работы.

Педагогическая целесообразность определена тем, что ПРОГРАММА ориентирована на приобщение каждого ребенка к деятельности театральных художественных мастерских, на применение полученных знаний и технологических навыков в репетиционно-постановочной работе. Приоритетным является также культивирование у обучающихся стремлений к улучшению своего образовательного результата, созданию индивидуального творческого продукта.

Повышение у обучающихся осведомленности и практического мастерства в области деятельности театрального художника способствует формированию целостного представления об устройстве театра кукол, его структуре, этапах работы по подготовке спектакля и сценического пространства.

Адресат: Программа адресована учащимся в возрасте 13-17 лет, владеющим базовыми навыками художественной деятельности театрального художника и выражающими интерес к дальнейшему обучению технологиям мастерства театрального художника. Учащиеся, принимаемые на обучение по данной программе, ранее закончили обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Театральный художник».

Объём и срок реализации

Сроки реализации

1 год обучения - 72 часов в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

2 год обучения - 72 часов в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

3 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

4 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа

Направленность программы — художественная.

Программа имеет **углубленный уровень освоения**, ее организационно-содержательные компоненты, а также ее методическое сопровождение подобраны в соответствии с особенностями организации процесса обучения в коллективе кукольного театра Отдела художественного воспитания.

Программа дает возможность ребенку раскрыться, реализовать свои творческие возможности и уверенность в своих силах, повысить самооценку.

Начиная с первого года обучения, учащиеся приобщаются к художественной деятельности, успешным результатом которой является постоянное участие в творческих проектах различного уровня. Создавая творческие работы (театральные куклы, предметы театрального реквизита, декорации) учащиеся знакомятся с различными технологиями театральных мастерских. Приобретение практических навыков таких профессиональных областей, как художник-декоратор, костюмер, мастер-кукольник, позволяют учащимся сформировать наиболее полные представления об организации и процессе создания предметной среды театрального искусства.

В результате освоения данной программы учащиеся получают профессиональные навыки, позволяющие в дальнейшем продолжить художественное образование в средних учебных заведениях.

Цель программы – обогащение опыта практического применения и совершенствования умений и навыков театрально-художественного мастерства в репетиционно-постановочной работе Театра кукол.

Задачи программы:

Обучающие:

- Расширить представления по истории театра и современных тенденциях развития технологий, используемых в деятельности театрального художника;
- Обучить знанию особенностей технологии и навыками изготовления более сложных систем театральной куклы, предметов реквизита и элементов декорации.
- Формировать базовые навыки реставрационной работы с театральной куклой, бутафорией, элементами декорации.

Развивающие:

- Развитие эстетических интересов через самостоятельное творчество;
- Развитие композиционного мышления и навыков аналитического расчета параметров будущего изделия;
- Развитие способностей реализовывать собственные замыслы с использованием разных технологий, достигая при этом стилового единства содержания, композиции и оформления.

Воспитательные:

- Воспитывать умение согласовывать собственные действия с действиями других участников творческого коллектива;
- Воспитывать чувство ответственности и понимание значимости личного участия в делах творческого коллектива;
- Прививать способности и желание к самообразованию и самосовершенствованию по направлениям декоративно-прикладного творчества.

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной программы

Формы занятий:

Практическое занятие, конкурс, фестиваль, пленэр, открытое занятие для детей, мастер-класс, экскурсионное занятие в музее.

Условия реализации:

Условия набора и комплектования групп

Программа «Театральный художник в театре кукол» включена в цикл программ «Театральный профи» и рассчитана на 4 года обучения для детей 13-17 лет. На первый год обучения по программе принимаются учащиеся, закончившие обучение по программе «Театральный художник», реализуемой в рамках комплексной программы «Театральная мозаика».

Формы организации образовательного процесса

Преимущественной формой организации является групповая работа. Также проводятся индивидуальные консультирования учащихся педагогом. Группа состоит из 12-15 человек.

Кадровое обеспечение программы

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование (художник, художник декоративно-прикладного искусства, художник-технолог театра кукол; художник-постановщик театра кукол; художник-технолог по художественной обработке материалов; художник-сценограф), обладающий достаточными знаниями, умениями и выполняющий качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, представленные по рекомендации заведующего отделом, на должность педагога дополнительного образования.

Материально-техническое обеспечение программы

Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении. В кабинете находятся:

- раковина для мытья рук и художественных инструментов,
- столы и стулья,
- стеллажи для изделий.
- мольберты,
- телевизор и DVD-проигрыватель.

Инструменты и художественное оборудование:

- ножницы, иголки, кусачки и шуруповёрты для работы с каркасами,
- утюг, гладильная доска, бытовая швейная машина,
- набор кистей, палитра, набор металлических перьев,
- наборы акварель, гуашь, пастель, акрил; воск (готовые бруски)

Формообразующие материалы:

- поролон, изолон, евроблоки (Peno Home), гипс, различные виды шпатлевок,
- монтажная пена, пенопласт, различные листовые материалы из пластика
- фанера разной толщины, оргстекло.

Текстильные материалы:

- ситец, мех искусственный, драп, сукно, фетр, трикотаж,
- синтепон, синтепух, холлофайбер,
- пряжа, мулине, шелковые нитки.

Декоративные элементы: бисер, бусины, пуговицы, шнурки, тесьма разной ширины, кружева, атласные ленты.

Канцелярские принадлежности: белая бумага разной плотности, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, скотч.

Наглядные пособия. Для бесед по теоретическим вопросам используются:

- иллюстрированные художественные альбомы,

- фотографии,
- книги,
- каталоги,
- подборка видеозаписи костюмированных балов,
- подборка видеозаписи постановок кукольных спектаклей.

Программа может **реализовываться с применением внеаудиторной работы**, методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием интернет-платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами учреждения.

Для формирования у обучающихся навыков работы в формате электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, педагоги оказывают информационно-методическую помощь в форме индивидуальных и групповых консультаций и инструктажей.

Планируемые результаты. В результате освоения ПРОГРАММНОГО содержания учащимися будут достигнуты следующие результаты:

Предметные

- Знание истории кукольного театра и современных тенденциях развития технологий, используемых в деятельности театрального художника;
- Навыки изготовления более сложных систем театральной куклы, предметов реквизита и элементов декорации.
- Базовые навыки реставрационной работы с театральной куклой, бутафорией, элементами декорации.

Метапредметные

- Способности к развитию эстетических интересов через самостоятельное творчество;
- Развитое композиционное мышление, навыки аналитического расчета параметров будущего изделия;
- Развитые способности реализовывать собственные замыслы с использованием разных технологий театральной мастерской.

Личностные

- Умение согласовывать собственные действия с действиями других участников творческого коллектива;
- Чувство ответственности и понимание значимости личного участия в делах творческого коллектива;
- Устойчивая мотивация к самообразованию и самосовершенствованию по направлениям декоративно-прикладного творчества.

Учебный план 1 год обучения

№	Название темы	Теория	Практика	Всего часов	Форма контроля

1	Вводное занятие. Беседы по технике безопасности. Творчество театрального художника Головина	2,5	1,5	4	Аналитическая беседа, устный опрос
2	Художественная обработка ткани.	2	8	10	Знание алгоритма, творческая работа
3	«Щетинные человечки» (китайские фигурки высотой 10 см в шелковых нарядах)	3	5	8	Эскиз, творческая работа
4	Трюковая кукла «Метаморфоза»	2,5	7,5	10	Наблюдение, эскиз, изготовление куклы
5	Создание куклы (мягкий каркас)	2,5	9,5	12	Знание алгоритма, создание куклы
6	Изготовление париков, усов.	1,5	7,5	9	Беседа, показ, творческое задание
7	Ремонт кукол репертуарных спектаклей	1,5	9,5	11	Знание алгоритма, устный план работы
8	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Фотоотчёты, беседа
9	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Устный отчёт, анализ фото и видео материалов
	Всего	16,5	55,5	72	

**Учебный план
2 год обучения**

№	Название темы	Теория	Практика	Всего часов	Форма контроля
1	Вводное занятие. Правила безопасности. Стили разных эпох в архитектуре, театре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.	2,5	1,5	4	Устный опрос, беседа
2	Кукла (жесткий каркас). Технология изготовления.	2	6	8	Показ, изготовление куклы

3	Каркасные прически и парики «аллонж».	3	5	8	Показ, эскиз, творческая работа
4	Реквизит (муфта, веер)	3	9	12	Аналитическая беседа, показ, декорирование изделия
5	Изготовление фантазийных лепных и резных украшений для интерьера. (Позолота и рельефная паста).	2	6	8	Объяснение, эскиз, практическая работа
6	Маска на декоративной ручке (бархат, атлас, кружева).	2	6	8	Устный план работы, презентация изделия
7	Ремонт кукол, реквизита, бутафории для театра.	3	5	8	План работы, устный отчет о работе
8	Изготовление учебных перчаточных кукол для театра.	2	7	9	Знание алгоритма, изготовление куклы
9	Посещение выставок и музеев.	0,5	3,5	4	Устный отчет, анализ фото и видео материалов
10	Личное участие в конкурсах, фестивалях, выставках.	1	2	3	Презентация работы, фотоотчёт
	Всего	21	51	72	

**Учебный план
3 год обучения**

№	Название темы	Теория	Практика	Всего часов	Форма контроля
1	Вводное занятие. Техника безопасности. История кукольного театра (из жизни марионеток).	2,5	1,5	4	Устный опрос, беседа, анализ
2	Эстрадно-цирковая марионетка «Клоун на ходулях». Технология изготовления марионетки.	3	7	10	Подготовка эскиза, знание алгоритма, изготовление куклы
3.	Куклы-животные (в основе конструкции – пружина).	2	6	8	Устный опрос, показ, изготовление куклы
4	Создание фактуры меха, перьев из капроновых ленточек.	1,5	2,5	4	Устный опрос, наблюдение
5	Выпуклая фактура на основе шариков (для куклы клоуна).	1,5	2,5	4	Наблюдение, изготовление изделия

6	Изготовление декораций на вращающемся круге (макет из картона и ткани, сетки).	2	6	8	Устный опрос, творческое задание
7	«Рамки и шкатулки». Рельефное декорирование плоских поверхностей, коробок.	2	5	7	Аналитическая беседа, декорирование изделия
8	Декорирование объемных предметов (вазы и бутылки).	2	5	8	Наблюдение, декорирование изделия
9	Изготовление учебных планшетных кукол.	1,5	6,5	8	Знание алгоритма, изготовление куклы
10	Ремонт и обновление деталей мягких декораций.	1,5	6,5	8	Устный план работы, устный отчёт о работе
11	Участие в мастер - классах, выставках, фестивалях, концертах	0,5	2,5	3	Фотоотчёт (портфолио)
Всего часов:		20	52	72	

**Учебный план
4 год обучение**

№	Тема занятий	Теория	Практика	Всего часов	Форма контроля
1	Вводное занятие. Техника безопасности. История кукольного театра.	1,5	2,5	4	Беседа, устный опрос, игра-путешествие
	Тростевая кукла с механикой (скрытые трости).	2	8	10	Знание алгоритма, создание эскиза, изготовление куклы
3	Механизмы для рта и глаз.	2	6	8	Показ образца, техническое задание
4	Современная кукла из пластика. Создание образа.	2	6	8	Знание алгоритма, анализ, творческое задание
5	Техника гримирования и грим по эскизу	2	5	7	
6	Реализация образа и сценического костюма по эскизу.	2	8	10	Аналитическая беседа, тестовое задание

7	Реставрация ростовых кукол для театра.	1,5	7,5	10	Устный опрос, устный план работы
8	Правила хранения, ухода и чистки кукол разных систем, бутафории, реквизита, мягких и жестких декораций, учебных макетов	2	4	6	Знание алгоритма, устный отчёт о работе
9	Паспорт куклы (изготовление документа с описанием куклы).	2	4	6	Обсуждение, знание алгоритма
10	Участие в жизни театра, концертах, фестивалях. Посещение театров, музеев.	1,5	3,5	5	Открытое занятие, мастер-класс, портфолио
Всего часов:		18,5	53,5	72	