

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «13» июня 2019 г. № 2)

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

Возраст учащихся: 14-17 лет
Срок реализации: 4 года

Разработчики:

Букарева Галина Ивановна,
педагог дополнительного образования;
Шмагарина Мария Юрьевна,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от «13» июня 2019 г. № 8)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Театральный художник в театре кукол» является составной частью Комплексной общеобразовательной программы «Театральны профи».

Направленность программы – художественная.

Уровень освоения: углубленный.

Актуальность Программы

Одним из принципов Государственной политики развития дополнительного образования детей в России является принцип приобщения детей через 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 учащимся овладеть пониманием и практическими умениями по технологиям деятельности художника-декоратора, художника по костюмам, художника-кукольника.

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

Новизна программы заключается в целенаправленной активизации у учащихся 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.

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 учащихся стремлений к улучшению своего образовательного результата, созданию индивидуального творческого продукта.

Отличительная особенность Программы

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.

Повышение у учащихся 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 Программы. Программа адресована учащимся в возрасте 14-17 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».

Объем и срок реализации Программы

Темы и задания, входящие в каждый год обучения, достаточны для реализации определённых целей и задач, овладения знаниями и навыками, рассчитанными на конкретный возраст детей.

1 год обучения - 72 часов в год

2 год обучения - 72 часов в год

3 год обучения - 72 часа в год

4 год обучения - 72 часа в год.

Цель программы: развитие умений и навыков театрально-художественного мастерства в репетиционно-постановочной работе Театра кукол.

Задачи:

Обучающие:

- расширение знаний по истории театра и современных тенденциях развития технологий, используемых в деятельности театрального художника;
- обучение особенностям технологии и навыками изготовления более сложных систем театральной куклы, предметов реквизита и элементов декорации;
- формирование базовых навыков реставрационной работы с театральной куклой, бутафорией, элементами декорации.

Развивающие:

- развитие эстетического интереса через самостоятельное творчество;
- развитие композиционного мышления и навыка аналитического расчета параметров будущего изделия;
- развитие способности реализовывать собственные замыслы с использованием разных технологий, достигая при этом стиливого единства содержания, композиции и оформления.

Воспитательные:

- воспитание умения согласовывать собственные действия с действиями других участников творческого коллектива;
- воспитание чувства ответственности и понимание значимости личного участия в делах творческого коллектива;
- воспитание желания к самообразованию и самосовершенствованию по направлениям декоративно-прикладного творчества.

Организационно-педагогические условия реализации Программы

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 14-17 лет. На первый год обучения по программе принимаются учащиеся, закончившие обучение по программе «Театральный художник», реализуемой в рамках комплексной программы «Театральная мозаика».

Наполняемость групп определяется в соответствии с Положением о наполняемости детских объединений, реализующих программы дополнительного образования в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

Особенности организации образовательного процесса

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

Формы занятий:

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

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- фронтальная: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, показ, разбор, устный опрос, актерские упражнения;
- групповая: репетиция, заучивание диалога, театральные командные игры и викторины, выполнение творческих заданий;
- коллективная: игры, репетиции, постановка детских театрально-кукольных спектаклей;
- индивидуальная: выполнение индивидуальных творческих заданий, заучивание диалога, разучивание роли, оказание индивидуальной помощи учащимся.

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.

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,
- электроплитка настольная.

Инструменты и художественное оборудование:

- ножницы, иголки, булавки разные, шила разные, кусачки и шуруповёрты для работы с каркасами, макетные ножи, проволока (медная и стальная различной толщины),
- утюг, гладильная доска, бытовая швейная машина, аппарат для выжигания и термической обработки ткани, электродрель, свёрла,
- набор кистей, палитра, набор металлических перьев,
- наборы акварель, гуашь, пастель, акрил; воск (готовые бруски), водорастворимые лаки, грунтовки (акриловые, гипсосодержащие).

Формообразующие материалы:

- поролон, изолон, евроблоки (Pen Home), гипс, различные виды шпатлевок,
- монтажная пена, пенопласт, различные листовые материалы из пластика
- фанера разной толщины, оргстекло, алюминиевые трубочки различных профилей

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, клеи разные (ПВА, Момент, клей-карандаш, клей для полистирола).

Наглядные пособия. Для бесед по теоретическим вопросам используются:

- иллюстрированные художественные альбомы,
- фотографии,
- книги,
- каталоги,

- подборка видеозаписи костюмированных балов,
- подборка видеозаписи постановок кукольных спектаклей.

Планируемые результаты.

Предметные:

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

Метапредметные:

- овладеют способностью развития эстетических интересов через самостоятельное творчество;
- разовьют композиционное мышление, навыки аналитического расчета параметров будущего изделия;
- овладеют способностью реализовывать собственные замыслы с использованием разных технологий театральной мастерской.

Личностные:

- обретут способность согласовывать собственные действия с действиями других участников творческого коллектива;
- воспитают чувство ответственности и понимание значимости личного участия в делах творческого коллектива;
- разовьют устойчивую мотивацию к самообразованию и самосовершенствованию по направлениям декоративно-прикладного творчества.

**Учебный план
1 год обучения**

№	Название темы	Теория	Практика	Всего	Форма контроля
1	Вводное занятие.	2,5	1,5	4	Аналитическая беседа, устный опрос
2	Художественная обработка ткани	2	9	11	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	Форма контроля
1	Вводное занятие	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, фотоотчет
	Всего	21	51	72	

**Учебный план
3 год обучения**

№	Название темы	Теория	Практика	Всего	Форма контроля
1	Вводное занятие	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	6	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 отчет о работе
11	Участие в мастер - классах, выставках, фестивалях, концертах	0,5	2,5	3	Фотоотчёт (портфолио)
	Всего	20	52	72	

**Учебный план
4 год обучение**

№	Название темы	Теория	Практика	Всего	Форма контроля
1	Вводное занятие	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	9	Устный опрос, устный план работы
8	Правила хранения, ухода и чистки кукол разных систем, бутафории, реквизита, мягких и жестких декораций, учебных макетов	2	3	5	Знание алгоритма, устный отчет 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	18,5	53,5	72	