

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «28» апреля 2023 г. № 6)

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Программа бутафорского цеха»**

Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: общекультурный

Разработчик:
Федоровский Дмитрий Анатольевич,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА
Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 04.05.2023 г. № 8)

Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа бутафорского цеха» (далее-программа) является неотъемлемой частью комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия».

Программа предполагает знакомство с профессией театрального бутафора.

Программа имеет художественную направленность.

Адресат программы.

Программа рассчитана на подростков (девочки и мальчики) в возрасте от 13 до 15 лет, имеющих интерес и склонности к данной деятельности. Знания и навыки в области художественного творчества (рисунок, живопись) не требуются. Способности ребёнка к прикладному творчеству выявляются и развиваются в процессе обучения.

Актуальность программы.

Программа предусматривает знакомство с историей театра и театрально – декорационного искусства, с различными направлениями и стилями в архитектуре.

Средством воспитания и развития в «Программе бутафорского цеха» является “предмет” - материальная среда спектакля – театральная бутафория. Образовательный процесс строится на развитии художественного восприятия подростков, творческом осмыслении и художественном преобразовании предметов бытовой культуры разных народов и исторических эпох. При этом подростки получают навыки работы с различными материалами, изучают различные технологии изготовления бутафории.

Важным является то, что бутафорский цех – часть большого коллектива. События в цехе неразрывно связаны с процессами, происходящими в театре в целом. На этой основе развиваются навыки сотрудничества, умение понимать и принимать людей.

Программа бутафорского цеха объединяет несколько направлений деятельности: знакомство с миром изобразительного искусства, законами композиции, перспективы, сочетания цветов, подготовка оборудования к работе, изготовление специальных приспособлений, использование новых материалов, рационализаторские разработки, составляющие содержание учебно-практической работы в цехе.

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого продолжают многие поколения учащихся бутафорского цеха. Наставничество старших учащихся над младшими (не только по возрасту, но и по уровню подготовки) начинается с самых первых встреч в цехе и продолжается во время образовательного процесса, подготовки и проведения спектаклей и других общественных мероприятий, составляющих учебную и внеучебную деятельность Театра Юношеского Творчества. Наставничество над студийцами осуществляют учащиеся 3-4 годов обучения по программе «Театр Юношеского Творчества», достигшие высоких результатов в обучении, имеющие авторитет среди учащихся, ведущих активную общественную деятельность.

Уровень освоения программы-общекультурный.

Объем и срок реализации программы.

Продолжительность образовательного процесса - 1 год, 72 часа.

Цель - формирование и развитие творческих способностей учащихся посредством знакомства с профессией театрального бутафора.

Задачи.

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрально-декорационного искусства
- познакомить с историей архитектурных стилей и направлений
- научить работе с инструментами, материалами, применяемыми при изготовлении бутафории

- обучить основным технологиям изготовления бутафории

- научить выполнять самостоятельные учебные творческие работы в области театральной бутафории

Развивающие:

- развивать художественное восприятие
- развивать воображение
- развивать познавательный интерес к различным направлениям художественной культуры

- развивать мотивацию к обучению и трудовой деятельности

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации и самостоятельной работы;
- воспитывать чувства коллективной и личной ответственности;
- воспитывать навыки коллективного творческого труда

Планируемые результаты освоения программы

В ходе освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Личностные:

- развитое художественное восприятие и воображение
- высокая степень познавательной активности
- сформированность мотивации к обучению и труду

Метапредметные:

- овладеют навыком самоорганизации и самостоятельной работы
- будет сформировано чувство коллективной и личной ответственности
- будут сформированы навыки коллективного творческого труда

Предметные:

- будут иметь начальные знания по истории и традициям театрально-декорационного искусства
- будут иметь начальные знания по истории архитектурных стилей и направлений
- смогут изготовить самостоятельные учебные творческие работы в области театральной бутафории
- овладеют различными технологиями, инструментами, материалами для изготовления предметов театрального реквизита

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ-русском.

Форма обучения: очная.

Условия набора в коллектив:

Набор в группы 1 года обучения осуществляется в соответствии с Приказами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «О проведении приемных (вступительных) испытаний в объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год» и «Об утверждении критериев приемных (вступительных) испытаний в объединениях театрально-художественного отдела, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год».

Набор проводится в соответствии с правилами творческого испытания, указанными

в пояснительной записке Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия». Набор детей в цех из всех прошедших три тура осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива, проходит на основании собеседования.

Условия формирования групп:

Формирование групп производится на основе тестирования и по возрастному признаку. Формы и методы тестирования варьируются в зависимости от контингента поступающих, возраста, психологических особенностей и т.д. (прослушивание, собеседование, анкетирование, пробное занятие, театральная игра и т.д.).

Количество обучающихся в группе:

Наполняемость групп по «Программе цеха помощников режиссера» составляет 10 человек.

Формы организации занятий

Занятия проводятся аудиторно, всем составом объединения или по группам. В случае изменения эпидемиологической обстановки и в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга, занятия могут проводиться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы проведения занятий:

выставка, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, презентация, творческая мастерская, творческий отчёт, экскурсия и т.д.

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, при подготовке спектаклей;
- 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 учащимися;
- самостоятельная - организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

Материально-техническое оснащение.

Для реализации программы необходимо:

помещение (мастерская), оснащённое рабочими местами: столы, верстак, место для выпиливания ручным лобзиком, раковина с водой;

материалы: пеноплекс (пенопласт) для освоения резьбы, поролон, ткани различных фактур (например, бязь, двунитка, синтетические отрезки тканей), набор художественной гуаши, листы ватмана, бумага для рисования, набор цветной бумаги или картона для детского творчества, пластилин, клей ПВА, гипс, кисти, шпатель, канцелярские ножи со сменными лезвиями, ножницы.

Учебный план

№	Разделы и темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Театрально-декорационное искусство	8	3	5	Контрольные вопросы Опрос
2.	Сведения по истории архитектуры. Архитектурные стили и направления.	9	3	6	Контрольные вопросы, тестовые задания. Опрос
3.	Основы изобразительного языка.	11	3	8	Выполнение самостоятельного задания: рисунок, рисунок в цвете, композиция. Опрос
4.	Декоративно-прикладное искусство в культуре различных эпох	13	5	8	Тестовые задания, контрольные вопросы. Опрос
5.	Сведения о различных материалах, применяемых в бутафории	5	2	3	Контрольные вопросы, самостоятельное выполнение задания. Опрос
6.	Технология изготовления театральной бутафории	14	2	12	Зачет, презентация творческой работы (изготовление предметов бутафории или деталей декораций). Опрос
7.	Основы театрального макетирования	8	6	2	Опрос по теме «Театральный словарь», «Виды сценического пространства». «Игра в режиссёра». Опрос
8.	Зачет.	4		4	Выполнение творческих заданий. Изготовление предмета бутафории.
	ИТОГО:	72	24	48	

**Рабочая программа
к дополнительной общеразвивающей программе
«Программа бутафорского цеха»**

Задачи.

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрально-декорационного искусства
- познакомить с историей архитектурных стилей и направлений
- научить работе с инструментами, материалами, применяемыми при изготовлении бутафории
- обучить основным технологиям изготовления бутафории
- научить выполнять самостоятельные учебные творческие работы в области театральной бутафории

Развивающие:

- развивать художественное восприятие
- развивать воображение
- развивать познавательный интерес к различным направлениям художественной культуры
- развивать мотивацию к обучению и трудовой деятельности

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации и самостоятельной работы;
- воспитывать чувства коллективной и личной ответственности;
- воспитывать навыки коллективного творческого труда

Планируемые результаты освоения программы

В ходе освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Личностные:

- развитое художественное восприятие и воображение
- высокая степень познавательной активности
- сформированность мотивации к обучению и труду

Метапредметные:

- овладеют навыком самоорганизации и самостоятельной работы
- будет сформировано чувство коллективной и личной ответственности
- будут сформированы навыки коллективного творческого труда

Предметные:

- будут иметь начальные знания по истории и традициям театрально-декорационного искусства
- будут иметь начальные знания по истории архитектурных стилей и направлений
- смогут изготовить самостоятельные учебные творческие работы в области театральной бутафории
- овладеют различными технологиями, инструментами, материалами для изготовления предметов театрального реквизита

Особенности года обучения.

В процессе обучения учащиеся знакомятся с материалами, технологиями изготовления бутафории, образцами деталей декорационного оформления спектакля. Получают начальные профессиональные навыки художника-бутафора, возможность почувствовать себя театральным художником вообще, научиться насыщать выразительными предметами пространство спектакля, его среду? Во втором полугодии

проходит стажировка на спектаклях ТЮТа, помощь реквизиторам репертуарных спектаклей театра. Во время занятий активизируется творческий потенциал ребенка, что проявляется и в других видах творческой деятельности, в частности, в актерской работе. Происходит воспитание созидательного отношения к жизни

Содержание программы

1. Театрально-декорационное искусство. Теория: Архитектура Античного театра. Возникновение сцены. Маски античной комедии и трагедии. Оформление мистерии средневекового театра. Зарождение театрально-декорационного искусства в Италии. Инструкция по технике безопасности: «Общие правила для учащихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

Практика. Изготовление античной маски. Изготовление маски комедии дель-арте или другой характерной маски.

2. Сведения по истории архитектуры, архитектурные стили и направления. Теория: Архитектура Античного мира. Готический стиль, романская архитектура. Архитектура барокко.

Практика: Изготовление античной капители Изготовление архитектурного фрагмента готической архитектуры в масштабе. Изготовление фрагмента архитектурного украшения в стиле барокко. Изготовление макета здания в масштабе.

3. Основы изобразительного языка. Теория: Сведения по истории живописи: стили, направления. Хронология развития живописного искусства. Изучение репродукций различных натюрмортов. Основы изобразительного языка. Композиция картины. Перспектива: центральная, угловая, "снизу вверх". Линия в искусстве. Линия как выразительное средство. Соотношение между линиями контура предмета. Цвет в жизни человека. Цвет, подчёркивающий форму. Цвет как символ.

Практика: Рисунок отдельных предметов. Рисунок с натуры. Форма предмета. Упрощение и обобщение формы. Основные и дополнительные цвета. Соотношение между фигурой и фоном в композиции. Композиция предметов – рисунок. Живопись шпателем. Инструкция по технике безопасности.

4. Декоративно-прикладное искусство в бытовой культуре различных эпох. Теория: Интерьер и быт Средневековья. Изучение репродукций и картин. Внутренне убранство жилых помещений и аксессуары в эпоху Возрождения. Изучение холодного оружия. Места изготовления и распространения. Украшения с античных времён и до наших дней.

Практика: Изготовление посуды, подсвечников, книг. Изготовление алебарды, кинжала, меча и т.п. Изготовление украшения (перстень, брошь, подвески, ордена и пр.) по своему эскизу.

5. Сведения о различных материалах, применяемых при изготовлении театральной бутафории. Теория. Технология приготовления клейстера, левкаса, мастики, грунтовки. Работа с гипсом и алебастром. Гуашь художественная и акриловые краски водорастворимые. Пенопласт. Оргстекло. Поролон. Ткани, фактуры тканей: бязь, двунитка, парчовые ткани, синтетические ткани. Области применения тканей в бутафорском деле.

Практика: Приготовление клейстера, левкаса, мастики, грунтовки. Практическая работа с гипсом и алебастром. Резьба по пенопласту простейших форм. Проклейка ткани, изготовление листьев и лепестков цветов. Оклейка тканью простых форм. Инструкция по технике безопасности.

6. Технология изготовления театральной бутафории. Теория: Папье-маше. Изготовление формы из папье-маше. Изделия из оргстекла в театре. Приспособления для поделок из оргстекла: пуансон, матрица. Мягкая набивная бутафория. Каркасные работы из проволоки.

Практика: Открутка модели из пластилина, глины для выполнения изделия в технике папье-маше. Изготовление приспособлений для открутки модели из пластилина, глины. Отливка формы из гипса. Выклейка по форме. Резьба из пенопласта фруктов, овощей. Изготовление чашки, блюда из оргстекла. Роспись под фарфор, керамику. Шитьё пирожков, дичи и других видов яств по теме «Мягкая набивная бутафория». Изготовление абажура, другой формы из проволоки. Столярные работы с деревом, фанерой. Изготовление рамки под картину.

7. Основы театрального макетирования. Теория. Знакомство с разновидностями сцен. История возникновения сцены-коробки. Театральный словарь. Названия и назначение отдельных частей сцены и сценического оборудования. Знаменитые театры мира: история строительства, внутреннее оснащение. **Практика.** Выполнение макета сцены из картона.

8. Зачет. Практика. Создание самостоятельно эскиза предмета бутафории в цвете. Изготовление предмета бутафории.