

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
/наименование структурного подразделения/

(протокол от 22 мая 2025 № 8)

УТВЕРЖДЕНА

(приказ № 187 -ОД от 5.06.2025 г.)

И.о. генерального директора
Е.А. Ищенко

м.п.

Дополнительная общеразвивающая программа

«Искусство театрального костюма»

Срок освоения: 1 год

Возраст обучающихся: 15-18 лет

Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Баршенкова Мария Владимировна,
педагог дополнительного образования;

Прудникова Марина Валерьевна,
методист;

Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 5.06.2025 № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство театрального костюма» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень). Программа реализуется в театрально-художественном отделе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Направленность программы

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Искусство театрального костюма» - **художественная.**

Обучение по программе предполагает расширение и совершенствование творческих возможностей, определяющих возможность успешного осуществления творческой деятельности и обуславливающих уровень её результативности, коммуникативных и организаторских способностей с помощью средств театрального искусства. Программа ориентирована на развитие у подростков умения работать в команде, превосходных организаторских способностей, а также глубоких знаний в области театрального искусства. Ведущей является художественно-творческая деятельность.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте 16-18 лет, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью и творческому освоению художественно-технологического процесса в деятельности театра и прошедших обучение по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» или комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень).

Актуальность программы

Актуальность программы основывается на разносторонней направленности развития учащихся в наиболее востребованных в современном мире навыках: гибкость мышления, критическое мышление, цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, навыки комплексного решения проблем, креативное мышление, лидерство и управление командой, навыки самоорганизации, коммуникативные умения, непрерывная обучаемость. Данная программа позволяет подросткам повысить культурный уровень, развить навыки работы в команде, выявить задатки лидерских качеств, повысить коммуникативные способности, поднять уровень речи.

Реализация программы «Искусство театрального костюма» предполагает взаимодействие с такими цехами Театра Юношеского Творчества, как пошивочный, гримёрный, бутафорский, осветительский, создающих материальный и визуальный ряд спектакля, где не обойтись без знаний в области истории театра, истории костюма и навыков ручного труда. Программа имеет высокую актуальность, так как в современном мире мы всё чаще сталкиваемся с необходимостью взаимодействия с другими. Подростки приобретают коммуникативные навыки и лидерские компетенции, которые помогают эффективно работать с людьми, принимать решения и достигать поставленных целей.

Сегодня существует проблема формирования творчески активной личности, которая способна самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели. Программа «Искусство театрального костюма» направлена не только на получение определённых

¹ 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р

знаний, умений, навыков театрально костюмера, но и ориентирована на развитие у учащихся самостоятельности, творческой инициативы.

Программа компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся наряду с изучением истории театра, истории костюма, живописи, материаловедения, учатся правильно и безопасно работать с приспособлениями для влажно – тепловой обработки, со швейными инструментами, усваивают приёмы реставрации костюмов, изготовление фурнитуры и аксессуаров, различные приёмы влажно-тепловой обработки.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиваться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в профессии театрального костюмера или иной театральной профессии, о чём свидетельствует большое количество выпускников, поступивших в театральные и педагогические учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Всё это привлекает современных подростков в костюмерный цех. Программа востребована, а значит – актуальна.

Уровень освоения программы: углубленный.

Обучение по программе помогает формированию личностных и социально-значимых компетенций, профессиональной ориентации, позволяет ребенку принимать участие в городских, региональных и всероссийских концертных, фестивальных и конкурсных мероприятиях.

Объем и срок освоения программы

Программа реализуется 1 год, 72/144 часа.

Предусматривается 2 варианта освоения программы:

- Образовательный маршрут 1 (72 часа в год)
- Образовательный маршрут 2 (144 часа в год)

Оптимальное количество часов занятий по годам обучения выбирается в зависимости от возраста учащихся, от уровня их подготовленности, от репертуарного плана на год.

Образовательный маршрут изучения ДОП «Искусство театрального костюма» на 72 часа отличается от образовательного маршрута изучения ДОП «Искусство театрального костюма» на 144 часа только в разделе «Выпуск спектакля». В первом случае обучающиеся имеют возможность принять участие в обслуживании спектакля в количестве 12 часов, что соответствует 2-3 спектаклям. Во втором образовательном маршруте на раздел «Выпуск спектакля» отводится 84 часа, что соответствует примерно 10-12 репертуарным спектаклям и 2-3 премьерным спектаклям.

Продолжительность академического часа занятия – 45 минут.

Цель программы

Целью программы является углубление творческих способностей, коммуникативных компетенций с помощью средств театральной деятельности.

Задачи

Обучающие:

- знакомить с историей и традициями искусства современного театра
- учить применять полученные знания, умения и навыки по специальности театральный костюмер для разработки художественного образа
- обучать приемам влажно-тепловой обработки утюгом крупногабаритных мягких декораций и мягкого реквизита
- изучать приемы использования фурнитуры, декора и отделки костюма
- учить осуществлять подбор выразительных средств (костюмов и аксессуаров) при художественном и техническом сопровождении театральных постановок
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков по специальности театральный костюмер в ходе работы над репертуарными спектаклями и спектаклями, готовящимися к постановке

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.);
- развивать творческие способности и творческую активность
- углублять интерес к профессии театрального костюмера и мотивацию к труду

Воспитательные:

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки
- способствовать профессиональной ориентации на профессии художественной направленности
- формировать высокий уровень духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства
- формировать осознание причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты

- проявление развитых познавательных способностей учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.)
- проявление творческих способностей и творческой активности
- проявление интереса к профессии театрального костюмера и мотивации к труду
- проявление осознания причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца

Метапредметные результаты

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки
- способствовать профессиональной ориентации на профессии художественной направленности
- формировать высокий уровень духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства

Предметные результаты

- знание истории и традиций искусства современного театра
- применение полученных знаний, умений и навыков по специальности театральный костюмер для разработки художественного образа
- владение приемами влажно-тепловой обработки утюгом крупногабаритных мягких декораций и мягкого реквизита
- владение приемами использования фурнитуры, декора и отделки костюма
- осуществление подбора выразительных средств (костюмов и аксессуаров) при художественном и техническом сопровождении театральных постановок
- реализация полученных знаний, умений и навыков по специальности театральный костюмер в ходе работы над репертуарными спектаклями и спектаклями, готовящимися к постановке

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

Программа «Театральное администрирование» является одной из программ по выбору в рамках комплексной программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень). Отдельного набора на данную программу нет. Учащиеся распределяются в группы цеха во время формирования творческих групп Театра Юношеского Творчества на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах, склонных к административной, организационной работе, обладающих лидерскими качествами и не боящихся брать на себя ответственность.

Условия формирования групп

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы.

Формирование групп зависит от репертуарного плана Театра Юношеского Творчества. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектакля, распределения ролей, реализации творческих задач.

Количество детей в группе

В соответствии с Положением о наполняемости детских объединений, реализующих программы дополнительного образования в Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (Приказ Учреждения от 31.05.2018 № 1346-ОД), возможно уменьшение количества учащихся в группах до 8 человек, в связи с реализацией программ художественной направленности, предусматривающих проведение занятий в помещениях со специфическими конструктивными особенностями повышенной опасности (сцена, закулисье, костюмерная и др.), которые требуют усиления контроля за соблюдением техники безопасности обучающимися.

Форма организации занятий

- аудиторные
- внеаудиторные (при выезде на концертные, фестивальные и конкурсные мероприятия)

Формы проведения занятий

- лекция
- мастер-класс
- практическое занятие (составление документации к спектаклю)
- технический совет
- защита проектов
- репетиция
- спектакль
- коллективное обсуждение
- игра
- дискуссия

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, по цехам, по бригадам при подготовке спектаклей, ролевые игры, направленные на развитие коммуникативных и лидерских навыков
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль)
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков

Материально-техническое оснащение

Для реализации программы «Костюмерный цех» необходимо наличие следующего оборудования:

- сцена ТЮТа
- костюмерный цех, оборудованный женской и мужской раздевалками
- фонд костюмов
- стойки и вешалки для костюмов
- шкафы для хранения аксессуаров, головных уборов и обуви
- средства по уходу за обувью и одеждой
- одежные и обувные щётки
- стиральная машина
- стиральный порошок, отбеливатель, пятновыводитель
- сушилка для одежды и обуви
- гладильные доски
- утюги
- отпариватель
- швейные инструменты (ножницы, иголки, нитки, булавки, мел, распарыватели)
- различная фурнитура
- канцелярские принадлежности (бумага А4, тетради, ручки, карандаши, линейки, скотч, точилки, маркеры, магниты)
- магнитно – маркерная доска
- приспособление для снятия костюмов с высоты

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(72 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос «Взаимосвязь цехов ТЮТа» Театральные игры на взаимодействие
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос «Выпускники ТЮТа в истории развития театрального искусства» Выполнение проверочных заданий
3.	Создание художественного образа в спектаклях ТЮТа	14	4	10	Опрос «Выразительность и произвольность сценического творчества и художественного оформления спектакля» Работа в фонде костюмов
4.	Театральная мастерская. Педагогический практикум	28	8	20	Фронтальный опрос «Отличие работы костюмера на спектаклях ТЮТа и работы костюмера в театрах Санкт – Петербурга» Устранение дефекта костюма
5.	Выпуск спектакля	12	2	10	Опрос «Технический совет премьерного спектакля» Участие в обслуживании спектаклей любого уровня сложности
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Выполнение творческого проекта
	Итого	72	19	53	

(144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос «Взаимосвязь цехов ТЮТа» Театральные игры на взаимодействие
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос «Выпускники ТЮТа в истории развития театрального искусства» Выполнение проверочных заданий
3.	Создание	14	4	10	Опрос «Выразительность и

	художественного образа в спектаклях ТЮТа				произвольность сценического творчества и художественного оформления спектакля» Работа в фонде костюмов
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Фронтальный опрос «Отличие работы костюмера на спектаклях ТЮТа и работы костюмера в театрах Санкт – Петербурга» Устранение дефекта костюма
5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Опрос «Технический совет премьерного спектакля» Участие в обслуживании спектаклей любого уровня сложности
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Выполнение творческого проекта
	Итого	144	25	113	