

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

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета
театрально-художественного отдела
№ 6 от «21» января 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 78/04 от 3.02.2022

И.о. генерального директора
Е. П. Якушева

**Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр Юношеского Творчества. Старшая студия»**

Возраст учащихся: 13-15 лет

Срок реализации: 1 год

Уровень освоения: общекультурный

Разработчики:

Сазонов Евгений Юрьевич,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
заведующий отделом

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 3.02.2022 № 5)

Пояснительная записка

Вступление

Дополнительная комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» (далее-программа) продолжает традиции и развивает идеи основателя и первого художественного руководителя Театра Юношеского Творчества, выдающегося режиссёра и педагога Матвея Григорьевича Дубровина (1911-1974). С момента основания театра в 1956 году его структура и организационно – педагогические условия реализации воспитательных задач претерпели немало изменений, но педагогические принципы, заложенные Матвеем Григорьевичем Дубровиным остаются жизнеспособными по сей день, не потеряв своей актуальности. Основу программы, ее «зерно» составляет опыт Театра Юношеского Творчества, накопленный, осмысленный и обобщенный несколькими поколениями тюовских педагогов, режиссеров и мастеров постановочного дела.

Программа предполагает общехудожественное и общетехническое развитие, практическое овладение основами избранной театральной специальности, адаптацию в коллективе, выявление интересов и потребностей подростков, на основе приобщения к театральному искусству.

Программа «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» относится к **художественной** направленности.

Актуальность программы

Анализ социальной и психолого – педагогической проблематики в области детства, материалы научных исследований в этой сфере (исследования А.П. Ершовой, А.Б. Никитиной - Московский институт открытого образования, О.А. Антоновой и И.Г. Васильева – Смольный Университет РАО и др.) а также практический опыт руководителей ряда ведущих детских театральных коллективов страны (В.Н. Чикишев – Новосибирск, П.А. Афанасьев – Пермь, Т.И. Голодович – Санкт – Петербург) показывает заметное снижение планки ценностных ориентаций и культурных потребностей, изменение вектора общественной направленности сознания детей и подростков, уменьшение потребности в информации.

Программа «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» направлена на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, направляя, активизируя и оптимизируя этот сложный процесс.

Задачи, которые ставятся в артистических и творческих группах, находят своё продолжение в цеховых группах: это художественные, эстетические, познавательные направления. В результате, обучающийся получает не только актёрские и художественные навыки и знания, но развиваются его личностные качества и свойства, позволяющие ему гармонично вписаться в социум и установить эффективные связи с окружающей действительностью и людьми.

Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в рамках предложенной программы обеспечивается их интегративной направленностью на развитие личности учащихся в ходе практической и познавательной деятельности в области театрального искусства. Разнообразие методов и форм такой деятельности (творческий процесс, театральная игра, художественно – постановочная деятельность, общественно – значимое целеполагание и т.д.) позволяют достигать оптимальных результатов в воспитании средствами театра.

Новизна программы

На смену доминирующей в XX веке репродуктивной деятельности, в XXI веке возникает необходимость освоения деятельности комбинирующей, т.е. творческой. Это позволяет сделать каждого человека хозяином собственной судьбы и создать предпосылки для возникновения новых ценностей в различных областях человеческой деятельности.

ТЮТ, в основе которого лежит драматическое искусство, и в котором интегрируются самые различные виды творческой деятельности, обладает мощными ресурсами для воспитания творческого Я человека, пробуждения в нем творческой мотивации для реализации замыслов в самых разных видах деятельности. 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.

Уникальность метода, придуманного М.Г.Дубровиным, позволяет менять структуру и содержание программы ТЮТа в соответствии с уровнем развития современных театральных технологий и театрального искусства, в целом, оставляя неизменными основополагающие педагогические принципы, на которых базируется система педагогического руководства ТЮТа.

Отличительные особенности программы

Анализ программ художественной направленности в области театрального искусства показывает, что большинство из них ориентировано на приобретение актёрских навыков, навыков сценической речи, сценического движения и т.д. Отличие программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» состоит в использовании всей полноты и возможностей театрального искусства.

Каждый обучающийся может выбрать индивидуальный образовательный маршрут, соответствующий его склонностям, способностям и интересам за счет сочетания обучения актерской профессии с изучением одной из прикладных театральных профессий, т.е. обучением в одном из производственных цехов.

Комплексная программа «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» объединяет программу «Актерское мастерство» и программу по выбору.

Реализация программ по выбору осуществляется в деятельности художественно – производственных цехов, занимающихся изготовлением и эксплуатацией художественного оформления спектаклей:

Производственные цеха Театра Юношеского Творчества

Название производственного цеха	Функция производственного цеха
Бутафорский цех	Изготовление театрального реквизита, обивка и драпировка декораций
Гримёрный цех	Разработка и воплощение театральных гримов к спектаклю
Звукоцех	Звуковое оформление спектакля
Костюмерный цех	Хранение и эксплуатация театральных костюмов
Монтировочный цех	Монтировка и перестановка декораций
Осветительский цех	Создание светового оформления спектакля и его обслуживание
Поделочный цех	Изготовление деревянных декораций и мебели
Цех помощников режиссера	Организация и координация репетиционного процесса, проведение спектакля
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.

Своеобразие театральных цехов ТЮТа заключается в том, что, во – первых, все участники производственного цеха ТЮТа является еще и актерами, и, во – вторых, производственные цеха ТЮТа – это своего рода уникальный театральный учебный комбинат, где учащиеся осваивают основы различных театральных специальностей.

Наставничество

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого сложились в Театре Юношеского Творчества многие годы назад. Наставничество старших учащихся над младшими (не только по возрасту, но и по уровню подготовки) начинается с самых первых встреч в производственных цехах и продолжается во время образовательного процесса, во время 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 хороших результатов в обучении, имеющие авторитет среди учащихся, ведущих активную общественную деятельность.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 15 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью. Наличие базовых знаний в данной предметной области, определенной физической и практической подготовки не требуется.

Объем и срок реализации программы

Продолжительность образовательного процесса– 1 год, количество учебных часов в год- 210 часов. Обучение осуществляется на платной основе.

Уровень освоения программы-**общекультурный.**

Цель программы:

Формирование и развитие творческих способностей учащихся на основе приобщения к театральной деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства
- способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства
- обучить основам одной из профессий производственного цикла

Развивающие:

- способствовать раскрытию творческого потенциала
- развивать образное мышление
- способствовать самоопределению учащихся в условиях коллективного творческого процесса

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- воспитывать художественный вкус
- воспитывать умение ставить цель и добиваться результата

Условия реализации программы

– *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 осуществляется на основе приемных (вступительных) испытаний, цель которых 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.

Во время прослушивания выявляются склонности и интерес подростков к занятиям театральной деятельностью, определяются свойства личности, необходимые для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая выразительность, внутреннее видение).

Приемные (вступительные) испытания проходят в три тура.

Первый и второй туры – направлены на выявление склонности и интереса подростков к занятиям театральной деятельностью, способностей и свойств личности, необходимых для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая выразительность, внутреннее видение). Также проводится собеседование на выявление склонностей к занятиям в определенном производственном цехе.

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

Набор в коллектив осуществляется по результатам выполнения творческих заданий (чтение басни и стихотворения по самостоятельному выбору, выполнение простейших актёрских этюдов).

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).

– условия формирования групп:

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

– количество детей в группе

В соответствии с технологическим регламентом, наполняемость групп по программе «Актёрское мастерство» составляет 15 человек.

С учетом вида деятельности, санитарных норм и особенностей реализации программ по выбору наполняемость групп производственных цехов составляет 8 человек.

Режим занятий

Количество часов по программам: 4 часа в неделю по программе «Актёрское мастерство» и 2 часа в неделю по программе одного из цехов по выбору.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

– формы занятий

Учебное занятие, открытое и контрольное занятия (для родителей и специалистов), выход на сцену (участие в спектаклях, творческих показах, экзаменах), обслуживание спектакля (в составе производственной бригады), игра, выставка, зачётная работа, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, поход, посещение спектаклей, праздник, творческая встреча, творческий отчёт, творческая мастерская, тренинг, фестивальные мероприятия, квест, экскурсия.

– **особенности реализации программы.**

Программа может реализовываться 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.

Занятия могут проводиться в очном и дистанционном форматах.

– **формы организации деятельности учащихся на занятии**

Основной формой занятий в творческих группах и цехах по программе является **групповое занятие**, также используются формы:

- фронтальная: объяснение теоретического материала, постановка задач, беседа, рассказ, показ, чтение литературного материала, пояснение демонстрационных материалов;
- групповая - групповые и парные этюды, работа с партнером в рамках заданного упражнения;
- коллективная: репетиции, творческая коллективная работа, экзамен, творческие показы, спектакли, фестивали;
- индивидуальная: работа над образом, этюдом, ролью, разминка речевого аппарата, работа с пластикой, работа с предметом;
- самостоятельная: организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

– **материально-техническое оснащение программы.**

Приложение “Специальное оборудование цехов Театра Юношеского Творчества”.

Планируемый результат:

Успешное прохождение образовательного маршрута, предлагаемого данной программой, а также активное участие в общественной жизни коллектива должны обеспечить подростку возможность раскрыть свой творческий потенциал и освоить ряд ключевых умений и навыков.

По окончании обучения учащиеся

Предметные результаты:

- познакомятся с историей и традициями театрального искусства
- освоят навыки основ актёрского мастерства
- овладеют основами одной из профессий производственного цикла

Личностные результаты:

- раскроют творческий потенциал
- разовьют оригинальность творческого и образного мышления
- получат возможность самоопределиться в условиях коллективного творческого процесса

Метапредметные результаты:

- осознают коллективную и личную ответственность, будут эффективно участвовать в коллективной творческой деятельности
- будут уметь воспринимать и анализировать произведения искусства, разовьют художественный вкус

- будут уметь ставить цель и добиваться результата.

После завершения обучения по программе «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» учащиеся смогут продолжить обучение по комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества».

Учебный план

№ п/п	Наименование программ	Количество часов
1.	Актерское мастерство	140
Цех по выбору:		
2.	Программа бутафорского цеха	70
	Программа гримерного цеха	
	Программа звукоцеха	
	Программа костюмерного цеха	
	Программа монтажерного цеха	
	Программа осветительского цеха	
	Программа поделочного цеха	
	Программа цеха помощников режиссера	
Общее количество часов:		210