

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «21» 04 2022г. № 9)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катунова

Од от «5» 05 2022г)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Костюмерный цех»

Уровень освоения: углубленный

Срок реализации: 4 года

Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчики:

Барщенкова Мария Владимировна,
педагог дополнительного образования;
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист;
Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 5.05.2022 г. № 8)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Костюмерный цех» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр Юношеского Творчества» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Программа «Костюмерный цех» имеет **художественную направленность**.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 18 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к творческому освоению художественно - производственного процесса в деятельности театра.

Уровень освоения программы: углубленный.

Объём и срок реализации программы: 576/720 часов, 4 года реализации.

1 год – 144/180 часов

2 год – 144/180 часов

3 год – 144/180 часов

4 год – 144/180 часов

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

Программа «Костюмерный цех» продолжает и развивает идеи освоения театра не с точки зрения стороннего наблюдателя, а с точки зрения театрального профессионала и интегрирована в систему производственных и обслуживающих цехов Театра Юношеского Творчества, заложенные его основателем М. Г. Дубровиным. Программа предоставляет учащимся возможность самостоятельной оценки результата собственной деятельности, стимулирует дальнейший личностный, профессиональный и творческий рост по профессии театральный костюмер. Программа «Костюмерный цех» основана на реализации следующих принципов:

- содержание обучения по программе рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- взаимодействие с производственными цехами Театра Юношеского Творчества;
- осуществляется взаимосвязь содержания обучения с программой «Сценическое творчество» на всех этапах и уровнях образовательного процесса.

Актуальность программы

¹ 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

Реализация программы «Костюмерный цех» 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 «Костюмерный цех» направлена не только на получение определённых знаний, умений, навыков театрально костюмера, но и ориентирована на развитие у учащихся самостоятельности, творческой инициативы, умения работать в коллективе.

Программа «Костюмерный цех» компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся учатся правильно и безопасно работать с приспособлениями для влажно – тепловой обработки, со швейными инструментами.

Актуальными являются знания из различных областей, которые усваивают учащиеся на занятиях: история театра, история костюма, живопись, материаловедение, приёмы реставрации костюмов, изготовление фурнитуры и аксессуаров, различные приёмы влажно-тепловой обработки.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в профессии театрального костюмера, 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.

Новизна программы

В рамках целостной концепции М. Г. Дубровина, ознакомление с ремеслом костюмера позволяет подростку получить профессиональные навыки, приобщиться к культуре различных эпох через костюм и аксессуары той или иной исторической эпохи.

XXI век привнёс свои изменения. Цифровые технологии вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они всё больше и больше отвоёвывают себе пространство. И даже театр сдаёт свои позиции. Инновационные технологии пришли в театр и значительно изменили процесс создания и обслуживания спектакля. Не обошли они и ТЮТ.

Учащиеся в процессе освоения программы работают в текстовых и табличных редакторах для составления костюмерных сценариев; программах для создания презентаций и видеомонтажа, а также *цифровых технологий*, применяемых в театре: компьютерное моделирование и графика для создания эскизов костюмов.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии театрального костюмера.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- освоить навыки ручного шитья;
- изучить свойства материалов;
- обучить умению работать с эскизом костюма;
- обучить основам подбора костюма;
- обучить основам технологий ремонта и ухода за костюмом;
- познакомить с современными технологиями художественного оформления спектакля;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.);
- развивать коммуникативные умения и навыки учащихся;
- формировать и развивать творческие способности;
- формировать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

- воспитывать культурную толерантность через вхождение в театральное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох;
- 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;
- 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.

Условия реализации программы

Условия набора

Программа «Костюмерный цех» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества». 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.

Условия формирования групп:

Формируются разновозрастные или разновозрастные группы. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся второго и последующих лет обучения 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, закулисы, костюмерная и др.), которые требуют усиления контроля за соблюдением техники безопасности обучающимися.

Особенности организации образовательного процесса

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 занятий: лекция, мастер-класс, практическое занятие (работа с оборудованием и материалами), производство оформления спектакля в театральной

мастерской, защита проектов, репетиция, спектакль, работа в фонде костюмов, коллективное обсуждение, игра.

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. Во время работы над спектаклем возможно формирование групп *переменного* состава. Учащиеся могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектаклей, реализации творческих задач.
- 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

Кадровое обеспечение

Педагоги ТЮТа, многие из которых его выпускники, являются высококлассными специалистами в области обеспечения театральной деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты

К концу обучения по программе учащиеся

- будут знать историю и традиции театрального искусства и Театра Юношеского творчества;
- освоят навыки ручного шитья;

- изучат свойства материалов;
- научатся работать с эскизом костюма;
- смогут самостоятельно осуществлять подбор костюмов;
- смогут самостоятельно применять на практике технологии ремонта и ухода за костюмом;
- познакомятся с современными технологиями художественного оформления спектакля;
- смогут реализовать полученные знания, умения и навыки в ходе работы над репертуарными спектаклями и спектаклями, готовящимися к постановке.

Личностные результаты

Учащиеся

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на художественные театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
 - высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
 - развитые художественное мышление и воображение;
 - чувство коллективной и личной ответственности.
 - развитый художественный вкус и устойчивый интерес к изучению театральной культуры;
 - потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны, уважительное отношение к культуре других народов;
- знают историю и традиции ТЮТа и ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», реализуют свой творческий и личностный потенциал через участие в деятельности театра и Дворца;

Метапредметные результаты

- владеют навыками самодисциплины;
- умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- способны работать с разными источниками информации, анализировать, систематизировать, сохранять и передавать информацию разными способами;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	14	10	4	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, выполнение творческой работы. Электронный опрос, выполнение творческого задания.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	6	4	Опрос, технический минимум. Электронный опрос.
4.	Применение информационно-компьютерных технологий на занятии	12	4	8	Выполнение творческих заданий. Создание презентации.
5.	Театральная мастерская	48	18	30	Опрос, технический минимум, презентация творческой работы, участие в работе над репертуарными спектаклями театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	54	20	34	Опрос, участие в репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Электронный опрос, выполнение творческого задания.
	Итого	144	59	85	

1 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	14	10	4	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, выполнение творческой работы. Электронный опрос, выполнение творческого задания.
	Устройство и оборудование	10	4	6	Опрос, технический минимум.

3.	сцены				Электронный опрос.
4.	Применение информационно-компьютерных технологий на занятии	12	4	8	Выполнение творческих заданий. Создание презентации.
5.	Театральная мастерская	48	18	30	Опрос, технический минимум, презентация творческой работы, участие в работе над репертуарными спектаклями театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	100	20	80	Опрос, участие в репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Электронный опрос, выполнение творческого задания.
	Итого	180	59	121	

2 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Художественный замысел спектакля и его воплощение	12	8	4	Опрос, коллективный анализ творческих работ. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральное производство. Выпуск премьерного спектакля	12	6	6	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
5.	Театральная мастерская	48	12	36	Опрос, презентация творческой работы, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, выполнение творческого задания, электронный опрос.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	54	10	44	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.

7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Выполнение творческого задания.
Итого		144	45	99	

2 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Художественный замысел спектакля и его воплощение	12	8	4	Опрос, коллективный анализ творческих работ. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральное производство. Выпуск премьерного спектакля	12	6	6	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
5.	Театральная мастерская	70	20	50	Опрос, презентация творческой работы, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, выполнение творческого задания, электронный опрос.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	68	14	54	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Выполнение творческого задания.
Итого		180	55	125	

3 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.

2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Воплощение художественного замысла спектаклей ТЮТа	16	6	10	Опрос, коллективный анализ творческих работ. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральная мастерская	44	10	34	Опрос, зачёт, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	66	16	50	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Выполнение творческого задания.
	Итого	144	41	103	

3 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Воплощение художественного замысла спектаклей ТЮТа	16	6	10	Опрос, коллективный анализ творческих работ. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральная мастерская	74	20	54	Опрос, зачёт, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на сцене	72	20	52	Опрос, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, практическая работа в цехе и на спектакле. Выполнение творческого задания.
	Итого	180	51	129	

4 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
	История развития	10	4	6	Опрос, самостоятельная работа,

2.	театрального искусства				собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Создание художественного образа в спектаклях ТЮТа	16	6	10	Опрос, зачёт, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральная мастерская. Педагогический практикум	44	12	32	Беседа, обсуждение, наблюдение, опрос, работа на репетициях, репертуарных и премьерных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос, создание презентации.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Беседа, наблюдение, работа на репетициях, репертуарных и премьерных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен, выполнение творческого проекта. Выполнение творческого задания.
	Итого	144	37	107	

4 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение, собеседование. Обсуждение.
2.	История развития театрального искусства	10	4	6	Опрос, самостоятельная работа, собеседование, презентация творческой работы. Обсуждение, электронный опрос.
3.	Создание художественного образа в спектаклях ТЮТа	16	6	10	Опрос, зачёт, работа на репетициях и репертуарных спектаклях театра. Обсуждение, подбор фотоматериалов.
4.	Театральная мастерская. Педагогический практикум	66	20	36	Беседа, обсуждение, наблюдение, опрос, работа на репетициях, репертуарных и премьерных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос, создание презентации.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	80	20	60	Беседа, наблюдение, работа на репетициях, репертуарных и премьерных спектаклях театра. Обсуждение, электронный опрос.
6.	Контрольные и итоговые занятия	6		6	Экзамен, выполнение творческого проекта. Выполнение творческого задания.
	Итого	180	51	119	

