

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»:
изготовление театральных кукол, реквизита и декораций**

Возраст учащихся: 7-13 лет
Срок реализации: 6 лет

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»: изготовление театральных кукол, реквизита и декораций является составной частью Комплексной общеобразовательной программы «Театральная мозаика».

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 основе образовательного процесса лежит формирование у детей интереса к театру кукол, ознакомление с разными системами театральных кукол, практическое знакомство с театральными профессиями: художник-кукольник, бутафор, декоратор, макетчик, художник по костюмам. Важной задачей является предоставление возможности детям ощутить радость созидания, научиться понимать ценность рукотворного труда.

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.

Мир театра удивительно разнообразный: здесь живут рядом сказка и реальность, современность и традиции. Театр объединяет многие виды искусства: литературу, живопись, архитектуру, музыку, балет, танец, художественное слово, игру актеров, декоративно-прикладное творчество.

Творчество есть работа ума и сердца. Для театрального художника это постоянный поиск – как оформить декорации, костюмы, образы. Это заставляет обращаться к книгам, иллюстрациям, к богатому прошлому опыту выдающихся профессиональных людей, что составляет определенную базу для формирования творческой личности, для стремления детей к изучению предметного мира, совершенствуя своё мастерство, для умения отразить его в своих работах, привнося что-то новое интересное в область своего увлечения.

Новизна программы

Выбор специальных методов и приемов работы позволяет учащимся не только освоить систему технологических приемов изо-деятельности, декоративно-прикладного искусства, но и стать активными участниками творческой театральной мастерской, получить опыт работы по созданию театральной куклы и театрального реквизита.

Начиная с исполнительской работы, создавая бутафорский предмет, куклу по готовым формам, образцам, ребёнок повышает свою самооценку и постепенно переходит на творческую работу, воплощая в материале собственные образы, удачные идеи, находки.

Отличительная особенность Программы

Программа составлена таким образом, что успешно справившийся с ней учащийся будет достаточно подготовлен к продолжению образования в более специализированной сфере. Обучение идет, как процесс самопознания. На занятиях ведется работа с группой учащихся. В то же время, педагог организует при необходимости индивидуальную работу

с каждым ребёнком, так как для педагога важна проблема темпа освоения детьми программы.

Адресат Программы

Данная Программа адресована детям и подросткам в возрасте 7-13 лет, желающим развить свои актерские способности в театре кукол.

Объем и срок реализации Программы

Программа рассчитана на 6 лет обучения:

1 год обучения - 36 часов в год

2 год обучения - 36 часов в год

3 год обучения - 72 часа в год

4 год обучения - 72 часа в год

5 год обучения - 72 часа в год

6 год обучения - 72 часа в год

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через многогранность театрально-художественного и декорационного искусства.

Задачи:

Обучающие:

- формирование навыка работы с разными художественными материалами и правилам обращения со специальными инструментами;
- знакомство с основными сведениями по истории кукольного театра, истории игрушки;
- обучение технологическому процессу изготовления простых видов театральной куклы, бутафории, макетов.

Развивающие:

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и глазомера;
- создать условия для раскрепощения фантазии ребёнка (поощрение импровизации, использование игровых ситуаций, сочинение сказочных сюжетов, предполагающих работу воображения);
- развитие умения планировать собственную деятельность, доводить начатое дело до конца, адекватно оценивать результат;

Воспитательные:

- воспитание эстетического вкуса в восприятии предметов и явлений окружающего мира;
- воспитание уважения к рукотворному труду художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
- воспитание способности к творческому общению и уважительному взаимодействию со сверстниками и взрослыми.

Организационно-педагогические условия реализации Программы

Условия набора и комплектования групп

В учебные группы принимаются учащиеся, принятые на обучение по комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральная мозаика». На первый год обучения по программе принимаются дети в возрасте 7-9 лет. Ежегодно может производиться добор учащихся при наличии свободных мест. Проведение мероприятий по конкурсному отбору учащихся не предусмотрено. Диагностика стартовых художественных способностей учащихся проводится в процессе обучения.

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

Особенности организации образовательного процесса

Занятия по Программе групповые. В некоторых случаях могут организовываться индивидуальное и подгрупповые занятия (при разучивании роли, подготовки диалогов).

Формы занятий

Учебное 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.

Материально-техническое обеспечение программы

Занятия проходят 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 шурупверты для работы с каркасами, макетные ножи, проволока (медная и сталистая 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 (Peno 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:

- владение навыками работы с разными художественными материалами и правилам обращения со специальными инструментами;
- знание основных сведений по истории кукольного театра, истории игрушки;
- знание технологического процесса изготовления простых видов театральной куклы, бутафории, макетов.

Метапредметные:

- разовьют мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и глазомер;
- овладеют способностью к творческому воображению при реализации учебных задач;
- овладеют способностью планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватно оценивать результат собственной деятельности;

Личностные:

- разовьют эстетический вкус в восприятии предметов и явлений окружающего мира;
- обретут навыки уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
- разовьют уважительное отношение к рукотворному труду художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие.	1,5	0,5	2	Устный опрос
2	Путешествие в прошлое куклы	1	2	3	Аналитическая беседа, знание алгоритма
3	«Кукольный сундучок». Традиционная народная кукла	1,5	2,5	4	Беседа, творческая работа
4	Бумажная Федора: бумажная кукла	1	2	3	Игровые задания, знание алгоритма, изготовление бумажной куклы
5	Куклы из природных материалов (камешки)	1	2	3	Устный план работы, наблюдение
6	Забавные игрушки. Лепка из солёного теста	1	2	3	Аналитическая беседа, наблюдение, изготовление фигурки
7	Рисунок (графика). Анималистический жанр, тема: «Мой любимый и пушистый»	1	2	3	Психологическая разминка, беседа, создание графического рисунка
8	Настольный театр. Конструирование на основе конуса	1	2	3	Знание алгоритма, конструирование поделки
9	Куклы на основе коробок и цилиндра	1	2	3	Знание алгоритма, изготовление поделки
10	Пальчиковый театр. Куколки-наперстки	1,5	2,5	4	Игровые задания, устный план работы, изготовление куколки на пальчик
11	Пластилиновые фантазии (лепка)	1	2	3	Аналитическая беседа, устный опрос, наблюдение
12	Участие в итоговых выставках	0,5	1,5	2	Презентация изделия
Всего		13	23	36	

2 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	1,5	0,5	2	Аналитическая беседа, устный опрос
2	Изделия из картона: работа по шаблонам	1,5	2,5	4	Показ , устный отчет о выполнении работ, презентация
3	Плоскостная кукла на стержне. (статичные)	1,5	2,5	4	Беседа, тестовое задание
4	Таинственный ларец. Вертеп	2	2	4	Показ, конструирование, декорирование
5	Изготовление бутафории (посуда, фрукты) из папье-маше	1,5	3,5	5	Беседа, устный опрос, индивидуальное задание
6	Натюрморт в живописи	1,5	2,5	4	Аналитическая беседа, творческая работа
7	Композиция. Печать на ткани	1	3	4	Беседа, объяснение, эскиз
8	Маски – животные	1	3	4	Знание алгоритма, декорирование изделия
9	Участие в итоговых выставках	0,5	1,5	2	Беседа, фотоотчёт
10	Посещение художественных выставок и спектаклей театрального коллектива	0,5	2,5	3	Устный отчёт, анализ фото и видеоматериалов
	Всего	12,5	23,5	36	

3 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	Всего часов	
1	Вводное занятие	1,5	1,5	3	Устный опрос
2	Папье-маше. Изготовление настольной куклы (животное)	2	8	10	Знание алгоритма, изготовление куклы
3	Настольная кукла (человек)	2	8	10	Знание алгоритма, изготовление куклы
4	Мягкая кукла матрёшка	2	10	12	Знание алгоритма, изготовление изделия
5	Сувениры из ткани и меха (пальчиковые куклы)	2	10	12	Беседа, декорирование изделия
6	Изготовление планшетной куклы (проволочный каркас)	3	7	10	Показ образца, эскиз, изготовление куклы
7	Изготовление бутафории (камышы, болотные кочки) из ткани	2	6	8	Выполнение задания по образцу, наблюдение
8	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Открытое занятие, презентация изделия
9	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Фотоотчет, устный опрос
	Всего	15,5	56,5	72	

4 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формула контроля
		теория	практика	Всего часов	
1	Вводное занятие	1,5	1,5	3	Устный опрос
2	Путешествие в театр Средневековья	2	6	8	Аналитическая беседа, игра-путешествие
3	Средневековый замок	2	7	9	Эскиз, презентация макета
4	Мягкая кукла из ткани (Арлекин, клоун, гномик)	2,5	7,5	10	Знание алгоритма
5	Маска в итальянской комедии	2	6	8	Беседа, устный план работы
6	Изготовление тренажных кукол для театра	2,5	8,5	11	Собеседование, знание алгоритма
7	Пейзаж в живописи	2,5	5,5	8	Творческое задание
8	Изготовление деталей костюмов (пояса) из кожи, ткани, веревок	2	6	8	Тестовое задание
9	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Презентация, фотоотчёт
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Устный опрос, анализ видеоматериала
Всего		18	54	72	

5 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	1,5	1,5	3	Устный опрос, план работы
2	Кукла на штоке	3	9	12	Показ образца, эскиз
3	Костюм к образу куклы	2	6	8	Творческое задание, изготовление изделия
4	Путешествие в прошлое прически	2,5	3,5	6	Аналитическая беседа, творческое задание
5	Изготовление бутафории (шляп) из картона и проклеенной ткани	2	8	10	Знание алгоритма, декорирование изделия
6	Цветы и бабочки	1,5	3,5	5	Показ, декорирование изделия
7	Снежные узоры на ткани	1	3	4	Показ, наблюдение
8	Создание елочных игрушек	2	7	9	Подготовка эскиза, декорирование изделия
9	Изготовление масок «Времена года»	2	6	8	Устный план работы, творческое задание
10	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Открытое занятие, презентация работ
11	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Обсуждение, фотоотчёт
Всего		18,5	53,5	72	

6 год обучения

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие	2,5	1,5	4	Устный опрос, беседа
2	Изготовление петрушечных кукол для учебных спектаклей	2	6	8	Устный план работы, наблюдение
3	Костюм эпохи Ренессанс: Мужской костюм и женский костюм	2,5	7,5	10	Собеседование, творческое задание
4	Колонна с каннелюрами.	2	3	5	Опрос, устный план работы
5	Капители колонны	2	4	6	Выполнение задания по образцу
6	Тростевая кукла. Простой гапит	2	10	12	Показ, знание алгоритма, изготовление куклы
7	Изготовление сувениров для гостей театра	1	5	6	Творческое задание, наблюдение
8	Сценический образ. Цвет и грим.	2	4	6	Творческое задание
9	Изготовление бутафории и деталей декораций к учебным спектаклям	1	7	8	Обсуждение, устный план работы
10	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Презентация работ
11	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Опрос, обсуждение
	Всего	18	54	72	