

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «17» мая 2022 г. № 13)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
М.Р. Катунова

М.П.
(приказ № 1475 -ОД от «02» 06 2022г.)

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театральный художник»:
изготовление театральных кукол, реквизита и декораций**

Возраст учащихся: 7-13 лет
Срок реализации: 6 лет
Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Глушко Валентина Андреевна,
педагог дополнительного образования,
Шмагарина Мария Юрьевна,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от «02» 06 2022г. № 5)

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральный художник: изготовление театральных кукол, реквизита и декораций» является составной частью Комплексной общеобразовательной программы «Театральная мозаика» и реализуется в Театре кукол Отдела художественного воспитания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

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.

Актуальность программы. Одним из принципов Государственной политики развития дополнительного образования детей в России является принцип приобщения детей через вариативные программы дополнительного образования к различным традиционным и инновационным ремеслам, искусствам и технологиям.

Анализ детского и родительского спроса подтверждает востребованность ПРОГРАММЫ и ее актуальность, обусловленную достижением цели приобщения обучающихся к художественной составляющей театрального искусства, освоения ими традиционных и инновационных технологий художественного оформления сценического пространства и устройства театральной куклы.

Новизна программы:

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.

Выбор специальных методов и приемов работы позволяет обучающимся 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.

Адресат дополнительной общеобразовательной программы:

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-13 лет. На обучение по программе принимаются все обучающиеся, принятые на обучение по комплексной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральная мозаика». Дополнительные отборочные испытания не предусмотрены.

Педагогическая целесообразность

Программа помогает раскрыться и детям, неуверенным в своих творческих силах. 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.

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 обучающихся. В то же время, педагог организует при необходимости индивидуальную работу с каждым ребёнком, так как для педагога важна проблема темпа освоения детьми программы.

Направленность программы — художественная.

ПРОГРАММА имеет **углубленный уровень освоения**, ее организационно-содержательные компоненты, а также ее методическое сопровождение подобраны в соответствии с особенностями организации процесса обучения в коллективе кукольного театра Отдела художественного воспитания.

Программа дает возможность ребенку раскрыться, реализовать свои творческие возможности и уверенность в своих силах, повысить самооценку.

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.

Цель программы – оптимизация творческого развития личности ребёнка через многогранность театрально-художественного и декорационного искусства. **Задачи программы:**

Обучающие:

- Обучить навыкам работы с некоторыми художественными материалами и правилам обращения со специальными инструментами;
- Познакомить с некоторыми сведениями по истории кукольного театра, истории игрушки.
- Обучить технологическому процессу изготовления простых видов театральной куклы, бутафории, макетов;

Развивающие:

- Развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и глазомер;
- Развитие фантазии и воображения ребёнка (поощрение импровизации, использование игровых ситуаций, сочинение сказочных сюжетов, предполагающих работу воображения);
- Развивать навыки творческого общения и уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Воспитательные

- Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, правильно оценивать результат;
- Прививать эстетический вкус в восприятии предметов и явлений окружающего мира;
- Воспитывать уважение к рукотворному труду художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной программы:

Условия реализации:

Программа «Театральный художник» включена в цикл программ «Театральная мозаика» и рассчитана на 6 лет обучения для детей 7-13 лет.

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Работа проходит в специально оборудованном помещении, с использованием необходимого материала и инструментов.

Объем и срок реализации дополнительной общеобразовательной программы:

Программа реализуется в течение 6 лет. Всего – 360 часов.

1 год обучения - 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу.

2 год обучения - 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу.

3 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

4 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

5 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

6 год обучения - 72 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.

Формы организации образовательного процесса

Преимущественной формой организации является групповая работа. Также проводятся индивидуальные консультирования обучающихся педагогом. Группа состоит из 12-15 человек.

Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием интернет-платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами учреждения.

Для формирования у обучающихся навыков работы в формате электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, педагоги оказывают информационно-методическую помощь в форме индивидуальных и групповых консультаций и инструктажей.

Формы занятий:

Практическое занятие, занятие-путешествие, конкурс, фестиваль, пленэр, открытое занятие для детей, мастер класс, профильное занятие в музее.

Ожидаемые результаты. В результате успешного освоения программного содержания у обучающихся будут

Сформированы:

- Знания основных сведений по истории кукольного театра, истории создания игрушки
- Знания и навыки по технологическому процессу изготовления простых видов театральной куклы, бутафории предметов реквизита;
- Знание правил и навыки работы с разными художественными материалами и специальными инструментами.

Развиты:

- Параметры мелкой моторики, зрительно-моторной координации, пространственного мышления, необходимые для овладения основными умениями профессиональной области театрального художника;
- Способности образного мышления и художественного восприятия;
- Навыки продуктивного взаимодействия со сверстниками и педагогами;

Воспитаны и оптимизированы:

- Чувства уважения к рукотворному труду художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;
- Эстетический вкус в восприятии предметов и явлений окружающего мира;
- Умения планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватно оценивать результат собственной деятельности.

Учебный план

1 –й год обучения

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Комплектование группы. Вводное занятие. Беседы по технике безопасности	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: <i>«Мой любимый и пушистый».</i>	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	

**Учебный план
2 год обучения**

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Вводное занятие. Беседы по технике безопасности.	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	Посещение художественных выставок и спектаклей театрального коллектива.	0,5	2,5	3	Устный отчёт, анализ фото и видеоматериалов
10	Участие в итоговых выставках.	0,5	1,5	2	Беседа, фотоотчёт
	Всего	12,5	23,5	36	

**Учебный план
3 год обучения**

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Беседы по технике безопасности. Обсуждение планов на учебный год.	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 бугафории (камышы, болотные кочки) из ткани.	2	6	8	Выполнение задания по образцу, наблюдение
8	Посещение выставок, концертов, спектаклей. профессиональных театров.	0,5	3,5	4	Фотоотчет, устный опрос
9	Участие в итоговых выставках.	0,5	2,5	3	Открытое занятие, презентация изделия
	Всего	15,5	56,5	72	

**Учебный план
4 год обучения**

№	Название темы	Количество часов			Формула контроля
		теория	практика	Всего часов	
1	Беседы по технике безопасности	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	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Устный опрос, анализ видеоматериала
10	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Презентация, фотоотчёт
	Всего	18	54	72	

**Учебный план
5 год обучения**

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		теория	практика	всего	
1	Беседы по технике безопасности.	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.
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	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Обсуждение, фотоотчёт.
11	Участие в итоговых выставках.	0,5	2,5	3	Открытое занятие, презентация работ.
	Всего	18,5	53,5	72	

**Учебный план
6 год обучения**

№	Название темы	Количество часов			Форма контроля
		теория	практика	всего	
1	Беседы по технике безопасности. Введение в тему «Театр эпохи Возрождения»	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	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	0,5	3,5	4	Опрос, обсуждение.
11	Участие в итоговых выставках	0,5	2,5	3	Презентация работ.
	Всего	18	54	72	