

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «22» мая 2025 г. № 8)

УТВЕРЖДЕНА

(приказ № 1873 -ОД от «5» авг 2025г)

И.о. Генерального директора
Е.А.Ищенко
М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Искусство бутафории и реквизита»**

Срок освоения: 1 год

Возраст обучающихся: 16-18 лет

Уровень освоения: углубленный

Разработчик:

Федоровский Дмитрий Анатольевич,
педагог дополнительного образования
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 5 авг 2025 г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство бутафории и реквизита» является частью дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (далее-программа) и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Программа «Искусство бутафории и реквизита» имеет **техническую направленность**.

Программа реализуется в бутафорском цехе Театра Юношеского Творчества и направлена на решение художественных задач по созданию образа спектакля, будь то аксессуары для героя или отдельные предметы, которые иногда могут становиться полноправными действующими лицами наряду с персонажами. Необходимость подбора цвета и фактуры декорации предполагает умение работать с красками, подбирать цвета, работать с палитрой, как художник. Но для того, чтобы образы предметов были точны и выразительны, нужно уметь держать в руке ножовку, лобзик, молоток, уметь рассчитать размеры, сделать чертёж, выбрать приспособления, а иногда даже изготовить новые приспособления, применяемые при изготовлении бутафории. Таким образом, ведущей деятельностью по программе является техническая и конструкторская деятельность, способствующая развитию инженерного мышления, формированию технологической грамотности и современных компетенций обучающихся в области технического творчества.

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).

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок освоения программы: 72/144 часов, 1 год реализации.

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 бутафории и реквизита» на 72 часа отличается от образовательного маршрута изучения ДОП «Искусство бутафории и реквизита» 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.

Программа «Искусство бутафории и реквизита» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри» - через систему производственных цехов, заложенные основателем Театра

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

Юношеского Творчества М. Г. Дубровиным.

Программа основана на реализации следующих принципов:

- бутафорский цех рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- межцеховые взаимодействия художественного и технического направлений рассматриваются как единое целое;
- осуществляется взаимосвязь содержания обучения с программой «Мастерство актера» на всех этапах и уровнях образовательного процесса.

Актуальность программы

Программа «Искусство бутафории и реквизита» через освоение тех театральных ремесел, базой которых является ручной труд по изготовлению декорационного оформления спектакля, компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся учатся работать с различными ручными инструментами (молоток, отвертка, стамеска, дрель, шуруповерт, электрический лобзик и т.д.), работать на станках (токарный по дереву, токарный по металлу и т.д.), осваивают приемы ручного изготовления предметов.

В процессе работы с современными техническими средствами, используемыми в театральных постановках, формируется определенный стиль мышления, который представляет собой совокупность умений и навыков по решению практических задач театрального производства, поиску информации, решению изобретательских задач, построению информационных моделей и использованию техники как инструмента для творчества, созидания и реализации своих возможностей, технологии, 3D-моделирование.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в избранном виде деятельности, о чем свидетельствует большое количество выпускников ТЮТа, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования по техническим театральным профессиям.

Решение задач по технико-технологическому развитию обучающихся в условиях бутафорского цеха не только не противоречит традициям Театра Юношеского Творчества, но и органично развивает их. Ведь, если в профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля, то для Театра Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

Программа отвечает потребностям и запросам современных детей и их родителей и ориентирована на решение следующих задач и актуальных проблем:

- удовлетворение запроса родителей и подростков на овладение технологиями ручного труда в театральной деятельности;
- профессиональная ориентация на театральные профессии. Навыки профессии, полученные во время обучения по данной программе, будут способствовать мотивации к продолжению обучения в учебных заведениях и овладению профессией театрального бутафора.

Учащиеся в процессе освоения программы «Искусство бутафории и реквизита» получают представление о современных материалах для успешной реализации проектов художественного оформления спектаклей, необходимые знания видов, свойств материалов, современных способов их производства и технологических процессов, в которых их используются.

Программа бутафорского цеха объединяет несколько направлений деятельности: знакомство с миром изобразительного искусства, законами композиции, перспективы, сочетания цветов, подготовка оборудования к работе, изготовление специальных приспособлений, использование новых материалов, рационализаторские разработки, составляющие содержание учебно-практической работы в цехе. Обучение направлено на освоение основных театральных материалов, применяемых при изготовлении бутафории, практику применения сочетания материалов и решения задач выбора технологий изготовления бутафорских предметов при работе над оформлением спектаклей.

Цель программы: - формирование личности, развитие творческих способностей учащихся и их профессиональное самоопределение на основе изучения профессии театрального бутафора.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями современного театрального искусства;
- познакомить с историей архитектурных стилей, направлений и бытовой культуры;
- научить работе с инструментами, материалами, применяемыми при изготовлении бутафории;
- обучить различным технологиям изготовления бутафории;
- обучить традиционным и современным технологиям театрального производства;
- познакомить с современными технологиями художественного оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора технических и выразительных средств для технического сопровождения театральных постановок;
- 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 техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
- формировать и развивать творческие способности;
- развивать познавательный интерес к различным направлениям художественной культуры,
- 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;
- воспитывать навыки самоорганизации и самостоятельной работы;
- 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;
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на технические театральные профессии.

Планируемые результаты освоения программы

К концу обучения по программе

Личностные результаты

Учащиеся:

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на технические театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
 - высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
 - развитые технико-технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
 - 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, в т.ч. с помощью IT-технологий;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

Предметные результаты

- знают историю и традиции современного театрального искусства;
- знают историю архитектурных стилей, направлений, бытовой культуры прошедшего времени;
- получили опыт работы с инструментами, материалами, применяемыми при изготовлении бутафории и деталей декорационного (сценографического) оформления спектаклей;
- овладеют технологиями и приёмами изготовления бутафории;
- будут применять на практике знания о традиционных и современных технологиях театрального производства;
- владеют традиционными и современными технологиями театрального производства;
- могут самостоятельно осуществлять подбор художественных и выразительных средств при сопровождении театральных постановок;
- научились самостоятельно подготовить референс нужного предмета реквизита для спектакля, самостоятельно подготовить эскиз бутафорского изделия, чертёж, шаблоны из ватмана и картона для удобства работ, выбрать материалы для работы, определить сочетание материалов для одного театрального предмета материальной среды спектакля;
- получили опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации-русском языке.

Форма обучения: очная.

Условия набора

Программа «Искусство бутафории и реквизита» является одной из программ по выбору, знакомящих с театральными цехами постановочной части театра, 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.

Условия формирования групп:

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава.

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 технической направленности, содержание которых предусматривает работу учащихся с колющими и режущими инструментами, электро-техническими приборами, ручными столярными инструментами, электроинструментами, а также работу на станках и другом оборудовании, которая требует усиления контроля педагога за соблюдением техники безопасности обучающимися.

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практическое занятие (работа с оборудованием и материалами), производство оформления спектакля в театральной мастерской, технический совет, защита проектов, репетиция, спектакль, коллективное обсуждение.

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, работа с одаренными и талантливыми обучающимися.

Производственный цех	Функция производственного цеха
Бутафорский цех	Изготовление театральной бутафории. Подбор реквизита для спектаклей из числа готовых предметов быта и бутафорских изделий. Роспись и фактурная обработка элементов декорационного оформления.

Материально-техническое оснащение

Занятия бутафорского цеха проходят в учебной мастерской, оснащённой необходимым оборудованием в соответствии с задачами учебного процесса. Мастерская оснащена рабочими местами: столы, верстак, место для выпиливания ручным лобзиком, раковина с водой.

Необходимые материалы: пеноплекс (пенопласт) для освоения резьбы, поролон, ткани различных фактур (например, бязь, двунитка, синтетические отрезки тканей), набор художественной гуаши, листы ватмана, бумага для рисования, набор цветной бумаги или картона для детского творчества, пластилин, клей ПВА, гипс, кисти, шпатель, канцелярские ножи со сменными лезвиями, ножницы.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
-----	------------------------------	-----------	--------------------------

Буафорс кий	Ножницы, шило, иголки, нитки, канцелярские принадлежности, молотки, пассатижи, набор отвёрток, кисти	Ткань, бисер, пряжа, бумага разной фактуры, картон, клей ПВА, гуашевые краски, глина, пластилин, пенопласт	Токарный станок по дереву, мебельный степлер, электролобзик, электрическая дрель
--------------------	--	--	--

**Учебный план
(72 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос
2.	История развития театрального искусства	6	4	2	Презентация Творческая работа Выступление с сообщением
3.	Инновационные технологии в театральной практике	8	4	4	Творческая работа Презентация
4.	Театральная мастерская	24	8	16	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления (подсвечник, скала) Изготовление дерева Роспись деталей
5.	Выпуск спектакля	28	8	20	Творческий мини-проект Выполнение изделий для оформления спектаклей Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Самостоятельное выполнение творческого проекта
	Итого	72	25	47	

**Учебный план
(144 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Презентация Творческая работа Выступление с сообщением
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Творческая работа Презентация
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления (подсвечник, скала) Изготовление дерева Роспись деталей

5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Творческий мини-проект Выполнение изделий для оформления спектаклей Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Самостоятельное выполнение творческого проекта
	Итого	144	25	113	