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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом театрально-художественного отдела (протокол от « $\frac{1}{2}$ » $\frac{1}{2}$ 20€5 г. № $\frac{8}{2}$)

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень)

Срок освоения: 1 год Возраст обучающихся: 16-18 лет Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Сазонов Евгений Юрьевич, художественный руководитель, Лазарева Евгения Ярославовна, методист, Видунова Валерия Владимировна, методист, Благовещенская Татьяна Олеговна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор

ОДОБРЕНА Методическим советом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (протокол от $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Пояснительная записка

Театр Юношеского Творчества - уникальный коллектив, основанный в 1956 году российским театральным педагогом, режиссером детского театра Матвеем Григорьевичем Дубровиным в Ленинградском Дворце пионеров им. А.А. Жданова, ныне - Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. С момента возникновения Театра Юношеского Творчества и по настоящее время коллективу педагогов и учащихся удается сохранить традиции и особую атмосферу детского театрального творчества, заложенные его основателем.

Замысел М.Г. Дубровина состоял в том, чтобы применить для решения педагогических задач уникальные возможности театра как особого вида искусства и социального института.

Театр Юношеского Творчества — театр детей, которые, играя, решают свои «взрослые» проблемы, и театр взрослых, которые прилагают все усилия к тому, чтобы их ученики обретали необходимый для взрослого человека жизненный опыт и, вместе с тем, не утрачивали живость и непосредственность детского восприятия, эмоциональную гибкость и стремление познавать окружающий их мир.

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень) (далее-Комплексная программа) Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных относится к художественной направленности, разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.

1

Обучение предполагает развитие и совершенствование творческих способностей и профессиональных навыков с помощью средств театральной деятельности. Программа ориентирована на формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение театральных профессий художественно-постановочных цехов. Ведущей является художественно-творческая деятельность.

Данная программа является частью образовательного процесса Театра Юношеского Творчества, который состоит из двух ступеней и включает в себя Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень) и Комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень).

Адресат программы

Комплексная программа рассчитана на подростков в возрасте 16-18 лет, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью и прошедших обучение по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» или комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень).

Актуальность программы

В условиях изменений целого ряда общественных и социально-экономических приоритетов, данная Комплексная программа позволяет сохранять у детей и подростков базовые ценности, навыки и потребности, к которым относятся:

- потребность в творчестве;
- потребность в труде и уважении к труду;
- умение жить в коллективе;
- расширение культурного кругозора;
- воспитание вкуса;

 $^{^{1}}$ 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

- воспитание гражданских качеств и патриотизма;
- профессиональное самоопределение.

Предлагаемая программа предполагает включение воспитанников ТЮТа в комплексный процесс углубленного освоения ряда театральных профессий художественной направленности, таких, как актерское мастерство, ряд постановочных специальностей (грим, свет и т.д.), организаторских театральных навыков с учетом знаний и компетенций, приобретенных ими в процессе обучения в ТЮТе.

Особенностью и актуальностью данной программы является ее наибольшее приближение к профессиональным проектам и образовательным практикам театра с сохранением в то же время педагогической и воспитательной составляющей каждого из разделов.

Таким образом, возникает уникальная возможность осуществлять личностные, развивающие и эстетические задачи на более высоком и сложном уровне, углубленно постигая художественные, театральные и производственные механизмы, осуществляя индивидуальный образовательный маршрут, позволяющий успешно достигать целей профориентации и эффективной социализации каждого воспитанника ТЮТа.

В условиях современного общественно-экономического развития страны, становления технологий BO всех областях науки, техники, гуманитарных производственного возникновения новых форматов социального, творческого данный подход приобретает особо важное значение, предоставляя взаимодействия воспитанникам практически неограниченную возможность выбора с учетом как личных предпочтений и склонностей, так и общественных требований.

Отличительные особенности программы

Образовательный процесс в Театре Юношеского Творчества имеет свои принципиальные особенности, которые нашли отражение в данной Комплексной программе.

Главная из них заключается *в объединении* двух фундаментально-значимых личностных процессов: *творческого и физического*, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых нередко в отрыве друг от друга: все обучающиеся являются и актерами, и принимают участие в деятельности какого-либо производственного цеха ТЮТа.

В Комплексной программе представлены 10 производственных цехов. Производственные цеха ТЮТа – неотъемлемая часть педагогической системы коллектива, в них обучающиеся постигают особенности выбранной театральной профессии.

No	Производственный цех	Программа цеха по выбору	Направленность
п/п			
1.	Костюмерный цех	Искусство театрального костюма	Художественная
2.	Гримёрный цех	Гримерные технологии	Художественная
3.	Модельерный цех	Модельерно-пошивочные технологии	Художественная
4.	Цех помощников режиссера	Театрально-организаторское дело	Художественная
5.	Осветительский цех	Художественный свет	Техническая
6.	Звукоцех	Технологии саунд-дизайна	Техническая
7.	Поделочный цех	Декорационные технологии	Техническая
8.	Бутафорский цех	Искусство бутафории и реквизита	Техническая
9.	Монтировочный цех	Сценическая машинерия	Техническая
10.	Зрелищный цех	Театральное администрирование	Художественная

Особенностью реализации Комплексной программы является *наставничество обучающихся* — старших ребят над «новичками» и младшими учащимися, широко применяемое в процессе подготовки и выпуска спектаклей и творческих проектов, в том числе во внеучебной деятельности.

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок освоения программы: 216/288/360 часов в год, 1 год обучения.

Предусматривается 2 варианта освоения программы цеха по выбору:

- 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 1 (72 часа) отличается от образовательного маршрута 2 (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.

Количество часов (144 или 216 часов) по программе «Искусство драматического актера» выбирается педагогическим коллективом на учебный год в зависимости от планируемого репертуара. Если в разучиваемом репертуаре будут танцевально-пластические сцены или хореографические номера, то выбирается учебный план на 216 часов, в котором есть раздел «Хореографическое и пластическое воспитание».

Цель программы: развитие личности, способной к творчеству и самовыражению, профессиональная ориентация подростков через овладение актерским мастерством и современными технологиями театрального производства.

Задачи

Обучающие:

- знакомство с историей и традициями мирового театрального искусства;
- овладение мастерством актера;
- овладение одной из профессий театрального производственного цикла.

Развивающие:

- развитие творческого потенциала учащихся;
- личностное и профессиональное самоопределение учащихся;
- развитие социальной компетентности.

Воспитательные:

- развитие личности, способной к сознательному систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности;
- формирование положительной мотивации к познанию и творчеству в выбранном виде деятельности, а также к возможному получению профессий, связанных с театральной деятельностью;
- развитие ключевых компетентностей личности:
 - общей культуры;
 - · коммуникативной;
 - · социальной:
 - ценностно-смысловой;
 - самосовершенствования.

Планируемые результаты реализации Комплексной программы

Успешное прохождение образовательных маршрутов, предлагаемых данной программой, а также активное участие в общественной жизни коллектива, должны

обеспечить подростку возможность раскрыть свой творческий потенциал и получить следующие результаты:

Личностные результаты:

- положительная мотивация к познанию и творчеству в выбранном виде деятельности, а также к возможному получению профессий, связанных с театральной деятельностью.
- определение собственных ценностных ориентиров, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- умение воспринимать и оценивать произведения искусства;
- самостоятельность и оригинальность творческого мышления;
- высокая степень познавательной и творческой активности;
- потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

Метапредметные результаты:

- ориентация в ценностях культуры и способность самостоятельно оценивать конкретные явления культуры;
- проявление социальной компетентности:
 - готовность успешно социализироваться, существовать в разных ситуациях;
 - способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать возможность скорректировать ситуацию;
 - · наличие определенных личностных (нравственных) качеств ответственности, целеустремленности, дисциплинированности и др.
 - · проявление высокой степени социальной активности: исполнителен и ответственен, инициативен;
- развитые коммуникативные навыки: способность к сотрудничеству и владение продуктивными способами взаимодействия с окружающими;
- развитые общеучебные компетентности: умение ставить цель и задачи, планировать и организовывать деятельность, анализировать проделанную работу;
- способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Предметные результаты:

- знание истории и традиций мирового театрального искусства;
- овладение мастерством актера;
- овладение одной из профессий театрального производственного цикла.
- опыт реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа реализуется на русском языке.

Форма обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса

По своей структуре Комплексная программа представляет собой комплекс, объединенный общими взглядами на проблему воспитания, развития и обучения детей в сфере театрального искусства, едиными методиками, базовыми целями и задачами, общими принципами организации учебно-воспитательного процесса, в который входят:

- 1. дополнительная общеразвивающая программа «Искусство драматического актера», обучение по которой проходят все учащиеся ТЮТа;
- 2. дополнительные общеразвивающие программы цехов художественно-постановочного цикла по выбору учащегося.

Содержание программы опирается на достижения российской и мировой театральной мысли, на фундаментальные принципы русского реалистического театра, заложенные К.С. Станиславским, а также на инновационные методологии современных театральных педагогов. В разделах, относящихся к художественно-постановочной работе, программа

использует богатейший опыт подобного рода великих российских театров – Московского Художественного театра, Большого Драматического театра, Малого театра и других.

Обучение по комплексной программе «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень) построено таким образом, что учащийся, определив интересующие его области театрального производства, может выбрать образовательный маршрут, где кроме обязательного освоения программы по актерскому мастерству он проходит обучение по одной из программ по выбору художественной направленности или технической направленности.

КДОП «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень)				
Искусство драматического актера	Обязательная программа			
Искусство театрального костюма				
Гримерные технологии				
Модельерно-пошивочные технологии				
Театрально-организаторское дело				
Художественный свет	 Обязательная программа цеха по выбору 			
Технологии саунд-дизайна				
Декорационные технологии				
Искусство бутафории и реквизита				
Сценическая машинерия				
Театральное администрирование				

В программах цехов предусмотрены темы, общие для всех цехов Театра Юношеского Творчества, и темы для изучения специфики определенных производственных цехов ТЮТа.

Особенностью данной комплексной Программы является и возможность ее **непрерывного освоения**: обучение по программе проходит в течение всего календарного года. В каникулярный период организуется учебный процесс в Загородном центре детскоюношеского творчества «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», где основная цель — оздоровление детей, но продолжается и освоение репертуара коллектива. Ребята участвуют в жизни детских, социальных, спортивных и оздоровительных мероприятиях, что позволяет решать задачи воспитания самостоятельности, ответственности, трудолюбия через ежедневное решение бытовых, социально-трудовых и коммуникативных проблем.

Условия набора в коллектив

Группы 1 года обучения формируются из учащихся, прошедших обучение по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» или комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень) и показавших высокий уровень освоения данных программ, который проявляется в

- успешном освоении учебного материала
- овладении умениями и навыками практической работы
- участии в спектаклях ТЮТа как в качестве исполнителя, так и в качестве члена обслуживающей бригады и участника создания художественного оформления спектакля
 - активном участии во внеучебных творческих мероприятиях
 - наличии творческой инициативы и самодисциплины.

Условия формирования групп:

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава 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 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. Также, возможно уменьшение количества обучающихся до 8 человек в связи с реализацией программ художественной направленности, предусматривающей проведение занятий в помещениях со специфическими конструктивными особенностями повышенной опасности (сцена, закулисье, студия звукозаписи, костюмерная и др.), которые требуют усиления контроля за соблюдением техники безопасности обучающихся.

Формы проведения занятий

Основной формой занятий в ТЮТе является учебное занятие со всем составом группы.

Во время работы над спектаклем проходят сводные репетиции. Итогом творческой работы являются репертуарные спектакли ТЮТа.

Кроме того, предусмотрены занятия, которые проходят в форме экскурсий, творческих встреч, мастер-классов, посещений спектаклей и фестивальных мероприятий.

Формы организации деятельности на занятии

- Фронтальная беседы о театре, объяснение теоретического материала, просмотр и обсуждение спектаклей, речевые и пластические упражнения, чтение литературного материала, изготовление костюмов и бутафории, и т.д.
- Групповая работа в малых группах 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 спектаклей, распределения ролей, реализации творческих задач.
- Коллективная в период работы над репертуарным спектаклем, когда, помимо актёрского состава, в обслуживающих бригадах занято большое количество учащихся из цеховых групп, проводятся коллективные занятия – репетиции, спектакли.

Материально-техническое оснащение программы

- Занятия по сценическому творчеству проходят в помещениях, оборудованных специальной репетиционной мебелью, по необходимости используется также звукотехническая аппаратура.
- Занятия художественно-производственных цехов проходят в мастерских и учебных классах, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией.
- Сцена ТЮТа также оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой. Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 х 4,5 м.

Специальное оборудование цехов Театра Юношеского Творчества

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Гримерный	гримерная палитра, кисти, расчески разных видов, шпильки, невидимки, спонжи	пластилин, гумоз, глина, вата, латекс, сандарочный лак, театральная кровь, гуашь, акварельные краски, цветные мелки, бумага, краски, карандаши, клей, лак для волос, ацетон, парики, усы, бороды, гель для укладки, тональный крем, тени, румяна, помада, косметические карандаши, седина	зеркала, светильники, кресла, манекены с волосами 40 см, фотоаппарат, фены, электрощипцы
Костюмерный	иголки, ножницы, кисти, щетки, фурнитура, портновский мел	театральные костюмы, ткани, нитки, фурнитура, чистящие и отбеливающие средства (по уходу за костюмами), краски, картон, карандаши, ткани, кружева	утюги, гладильные доски, фотоаппарат, стиральная машина
Модельерный	швейные принадлежности, иголки, нитки, ножницы, фурнитура, канцелярские принадлежности, измерительные и чертежные инструменты	театральные костюмы, лоскуты ткани, картон, калька, миллиметровка, мягкие декорации	лупа, швейные машины, гладильная доска, утюг, манекены
Звукоцех	паяльник и паяльные принадлежности, отвертки, лампы, кусачки, изолента, пассатижи, резиновые перчатки	медиатека аудиозаписей спектаклей, шумов, CD для записи	оборудование театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны, коммутационные блоки, кабели цифровой микшерный пульт, компьютер, акустическая система НК AUDIO
Поделочный	столярный инструмент (молоток, пила), гвозди, измерительные инструменты (рулетка, линейка, уровнемер, штангенциркуль и т.д.), циркуль, карандаши	дерево, фанера, бумага, картон, клей ПВА, декорации	электролобзик, шуруповерт, дрель, мебельный степлер, отрезная машинка, токарный станок ТВ-6, станок настольносверлильный, станок фрезерный, станок деревообрабатывающий
Бутафорский	ножницы, шило, иголки, нитки, канцелярские принадлежности	ткань, бисер, пряжа, бумага, картон, клей ПВА, гуашевые краски, глина, пластилин, пенопласт	токарный станок по дереву, мебельный степлер, дымогенератор

	1 15	писчая бумага, электрический	светотехнически оборудованное помещение со световыми пультами,
Осветительский	работы с осветительной аппаратурой, отвертка- индикатор, тестер, мульти-метр комплект объемных фигур разной формы комплект театральных фильтров индивидуально-подобранные комплекты декорационных и музыкальных материалов к световым этюдам	провод разного размера	помещение со световыми пультами, учебный осветительский класс, световое оборудование сцены ТЮТа, осветительский регулятор сцены, комплект прожекторов и светильников малой мощности, комплект штативов и кабелей для подключения светового оборудования, комплект ламп для театральной осветительной аппаратуры, образцы линзовых оптических систем, линзовая и безлинзовая световая аппаратура Видеопроекторы, широкоугольный Zoom объектив, компьютер для использования в качестве рабочей станции мультимедиа, компьютер для воспроизведения медиаконтента, монитор для рабочей станции мультимедиа Управляющий ноутбук Оптическая DVI-линия-комплект приемников-передатчиков DVI сигнала Пульт управления компьютерный Диммерный блок цифровой
Монтировочный	молотки, гвозди, шурупы, шпильки, закрепки, ручки, фломастеры, шаблоны, краски, кисти, лента для маркировки	тетради, бумага, фанера, пиломатериалы	оборудование театральной сцены- коробки: декорации (мягкие, жесткие), одежда сцены, павильонные, объемно- каркасные, декорационные станки; половики, штанкетно-подъемные устройства, рамки и щиты декорационных станков, сценическая мебель, планшет сцены, механизмы и устройства планшета сцены, верховое оборудование сцены: механизмы и устройства, механизмы занавесов, галереи и переходные мостики сцены, софитные подъемы, противовесы, контр- грузы, лебедки, ручной привод подъемно- ручного занавеса, электро-оборудование сцены, пульт машиниста сцены, электро- механизмы сцены, фурки, контейнеры, веревки, канаты, тросы
Цех помощников режиссера	канцелярские принадлежности	тетради, бумага	пульт помощника режиссера
Зрелищный	ноутбук, рации, музыкальный центр	канцелярские принадлежности: картон, бумага, краски, карандаши, мелки, ручки и др.	архивные материалы Театра Юношеского Творчества: фотографии, документации, записи

Основные показатели эффективности реализации программы:

- устойчивая мотивация учащихся к занятиям театральным творчеством (стабильность состава занимающихся детей);
- творческая самореализация учащихся (качество спектаклей и выступлений на итоговых занятиях, открытых показах);
- желание выпускников продолжить в дальнейшем обучение или занятия в этом направлении.

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень)

№ п/п	Образовательный	Наименование программы	Количество
	маршрут		часов
1.	Программа 1	Искусство драматического актера	144/216
2.	Программа 2 (по выбору)	Театрально-организаторское дело	72/144
3.		Искусство театрального костюма	72/144
4.		Модельерно-пошивочные технологии	72/144
5.		Гримерные технологии	72/144
6.		Искусство бутафории и реквизита	72/144
7.		Технологии саунд-дизайна	72/144
8.		Художественный свет	72/144
9.		Сценическая машинерия	72/144
10.		Декорационные технологии	72/144
11.		Театральное администрирование	72/144
	o: 216/288/360		