

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «28» апреля 2023 г. № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катунова

М.П.
(приказ № 1296 -ОД от «04» 05 2023)

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Программа гримёрного цеха»**

Возраст обучающихся: 13-15 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: общекультурный

Разработчик:

Милькова Евгения Абрамовна,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 04.08.2023 г. № 8)

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа “Программа гримерного цеха” (далее – программа) является неотъемлемой частью комплексной программы “Театр Юношеского Творчества. Старшая студия”, реализуемой в Театре Юношеского Творчества.

Программа относится к **художественной направленности**.

Адресат программы.

Программа рассчитана на подростков (мальчиков и девочек) в возрасте от 13 до 15 лет, с сформированными интересами и мотивацией к данной предметной области. Преимуществом является владение базовыми навыками художественного творчества.

Актуальность.

Программа Театра Юношеского Творчества основана на главных постулатах и принципах развивающей педагогики и использует в формировании всех своих направлений как опыт российских педагогических школ и систем, так и европейский и мировой опыт, а также накопленные за более чем полувековую историю ТЮТа знания и педагогические методики, основы которых были заложены его создателем М.Г.Дубровиным.

«Зерном» педагогической методологии, декларируемой в данной программе, ее смысловой доминантой является идея создания образовательной и развивающей среды, театральной по форме и психолого-педагогической по содержанию, использующей многогранное искусство театра в качестве целостного инструмента развития личности ребенка и подростка.

Образовательная система, представленная программой Театра Юношеского Творчества, обеспечивает плавный и непрерывный рост в творческом развитии детей. Создание художественного образа и проведение спектакля, в котором участвуют все цеха, требует их тесного контакта, взаимосвязи и единства их художественно-творческих устремлений

Работа гримёра над созданием сценического образа требует глубокого понимания мыслей, побуждений, характера персонажа, то есть проникновения в его внутренний мир – психологию драматического героя.

Многие дети идут в цех потому, что специфика гримёрного искусства такова, что она позволяет решать одну из сложнейших задач развития и реализации личности – задачу самопознания через творчество.

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого продолжают многие поколения учащихся гримерного цеха. Наставничество старших учащихся над младшими (не только по возрасту, но и по уровню подготовки) начинается с самых первых встреч в цехе и продолжается во время образовательного процесса, подготовки и проведения спектаклей и других общественных мероприятий, составляющих учебную и внеучебную деятельность Театра Юношеского Творчества. Наставничество над студийцами осуществляют учащиеся 3-4 годов обучения по программе «Театр Юношеского Творчества», достигшие высоких результатов в обучении, имеющие авторитет среди учащихся, ведущих активную общественную деятельность.

Уровень освоения программы – общекультурный.

Объем и срок освоения программы: –1 год, 72 часа.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

Цель – формирование и развитие творческих способностей детей на основе знакомства с гримерным искусством.

Задачи:**Обучающие:**

- знакомить с историей и традициями театрального искусства
- обучить основам профессии театрального гримёра
- научить обслуживать репетиции и спектакли в качестве стажера-гримера

Развивающие:

- развивать образное мышление и эстетическое восприятие
- развивать творческий потенциал
- развивать коммуникативные умения и навыки
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса.

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы.

В итоге освоения образовательной программы у учащихся достигаются следующие результаты:

Предметные:

- знание истории и традиций театрального искусства
- освоение основ профессии театрального гримера (технических приемов гримирования, самостоятельное выполнение разработок гримов)
- умение обслуживать репетиции и спектакли в качестве стажера-гримера

Личностные:

- владение навыками самоорганизации
- формирование чувства коллективной и личной ответственности
- формирование мотивации к трудовой деятельности

Метапредметные:

- развитые коммуникативные умения и навыки
- развитое образное мышление и эстетическое восприятие
- развитый творческий потенциал
- самоопределение подростка в условиях коллективного творческого процесса

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ-русском.

Форма обучения: очная.

Условия набора в коллектив:

Набор в группы 1 года обучения осуществляется в соответствии с Приказами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «О проведении приемных (вступительных) испытаний в объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год» и «Об утверждении критериев приемных (вступительных) испытаний в объединениях театрально-художественного отдела, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год».

Набор проводится в соответствии с правилами творческого испытания, указанными в пояснительной записке Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия». Набор детей в цех из всех прошедших три тура осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива, проходит на основании собеседования.

Условия формирования групп:

Формирование групп производится на основе тестирования и по возрастному признаку. Формы и методы тестирования варьируются в зависимости от контингента поступающих, возраста, психологических особенностей и т.д. (прослушивание, собеседование, анкетирование, пробное занятие, театральная игра и т.д.).

Количество обучающихся в группе:

Наполняемость групп по «Программе гримерного цеха» составляет 10 человек.

Формы организации занятий

Занятия проводятся аудиторно, всем составом объединения или по группам. В случае изменения эпидемиологической обстановки и в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга, занятия могут проводиться 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.

Формы проведения занятий

встреча, выставка, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, творческий отчёт, экзамен, экскурсия и т.д.

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, при подготовке спектаклей;
- 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 учащимися;
- самостоятельная - организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

Материально-техническое обеспечение:

1. Классический театральный грим на жировой основе
2. Щипцы для завивки волос разных диаметров
3. Фен
4. Кисти для макияжа
5. Шпильки
6. Невидимки
7. Мастика (клей) для усов
8. Рассыпчатая пудра разных цветов
9. Лак для волос бесцветный
10. Лак для волос цветной
11. Влажные детские салфетки
12. Палитра румян теней
13. Карандаши для глаз
14. Карандаши для губ
15. Губные помады
16. Средства для снятия макияжа
17. Латекс
18. Гумоз
19. Усы, бороды, бакенбарды
20. Парики
21. Учебные манекены

Учебный план.

№	Разделы и темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	2	1	1	Наблюдение. Опрос
2.	Беседы о театре.	10	6	4	Диагностические карты. Опрос
3.	Театральный грим.	32	8	24	Создание различных образов. Участие в мастер-классах. Участие в обслуживании спектаклей в качестве стажеров. Опрос
4.	Парикмахерское дело.	20	6	14	Создание различных причесок. Участие в обслуживании спектаклей в качестве стажеров. Опрос
5.	Экзамен.	8	4	4	Создание проекта театрального образа. Разработка эскизов. Опрос
	ИТОГО:	72	25	47	

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Программа гримерного цеха»

Задачи:

Обучающие:

- знакомить с историей и традициями театрального искусства
- обучить основам профессии театрального гримёра
- научить обслуживать репетиции и спектакли в качестве стажера-гримера

Развивающие:

- развивать образное мышление и эстетическое восприятие
- развивать творческий потенциал
- развивать коммуникативные умения и навыки
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса.

Воспитательные:

- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы.

В итоге освоения образовательной программы у учащихся достигаются следующие результаты:

Предметные:

- знание истории и традиций театрального искусства
- освоение основ профессии театрального гримера (технических приемов гримирования, самостоятельное выполнение разработок гримов)
- умение обслуживать репетиции и спектакли в качестве стажера-гримера

Личностные:

- владение навыками самоорганизации
- формирование чувства коллективной и личной ответственности
- формирование мотивации к трудовой деятельности

Метапредметные:

- развитые коммуникативные умения и навыки
- развитое образное мышление и эстетическое восприятие
- развитый творческий потенциал
- самоопределение подростка в условиях коллективного творческого процесса

Особенности года обучения

Во время обучения учащиеся изучают три основных направления:

- История театра, живописи, грима, причёски.
- Знакомство с профессией театрального гримёра.
- Практическая работа гримёра.

Разработка «исторического» направления в программе служит расширению и углублению представления детей о профессии театрального гримёра, способствует расширению кругозора ребят, является основой эстетического воспитания. Второе направление занимает серьёзное место в личностном и профессиональном развитии художника-гримёра, способствует возникновению у гримёра представления о профессиональной этике. При непосредственном взаимодействии «актёр-гримёр» ребята приобретают навыки общения, необходимые для реализации целостной концепции художественного образа, развивает навыки синтеза изученного материала. Третье направление связано с практической работой на занятиях и спектаклях и служит накоплению положительно окрашенного личного опыта.

Содержание программы

1. Вводное занятие. Теория: Знакомство с гримерным цехом. **Практика:** Встреча со старшими гримерами. Инструкция по технике безопасности: «Общие правила для учащихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Экскурсия по цеху.

2. Беседы о театре. Теория: Виды театрального искусства. Создание спектакля. Роль грима в создании сценического образа. Страницы истории театра. Маски (ритуальные, театральные). Театр Античности, эпохи Возрождения; японский театр "Кабуки", "Но"; китайское театральное искусство. **Практика:** Знакомство с цехами театра. Экскурсия по Театру Юношеского Творчества.

3. Театральный грим.

Теория: Развитие целостного восприятия облика человека и персонажа. Художественные и психологические задачи грима. Типы и формы лица. Инструменты и материалы гримера. Приемы и техника нанесения грима. Анатомия лица (строение черепа, мышцы лица). Светотеневая структура лица. Свет и тень как активные элементы художественного воздействия. Природные и социальные причины старения человека. Роль мимических выражений эмоционального состояния в старческом гриме. Основные особенности выразительности грима. (Отражение профессии, условий жизни и хронических заболеваний). Цветовая гамма грима. Психологическая типология: астеник, пикник, атлетический тип. Характерные особенности внешности. Схема старческого грима. Правила хранения гримерных принадлежностей.

Практика: Живописные приемы изменения формы глаз, губ, бровей, объема лица, подводка глаз; нанесение общего тона. Линейный грим: цвет в линейном гриме; выполнение масок японского и китайского театра. Изучение особенностей собственного лица. Ассоциативный грим: развитие абстрактного мышления; развитие слуховых и зрительных ощущений через грим; передача эмоционального состояния с помощью грима.

Объемный грим. Светотеневая структура лица. Свет и тень как активные элементы художественного воздействия.

Приемы объемного изменения отдельных частей лица (нос, подбородок, скулы, надбровные дуги, щеки). **Старческий грим.** Точность соотношения схемы старческого грима с индивидуальными особенностями строения лица. Овладение приемами возрастного гримирования. Цветовая гамма старческого грима. **Характерный грим.** Создание характерного грима.

4. Парикмахерское дело.

Теория: Прическа как важный элемент характеристики и художественного решения сценического образа. Строение волос. Типы волос и их особенности. Особенность и виды прически. Целостность образного решения (гармоничность сочетания с гримом). Инструменты и оборудование. Нагревательные печи и щипцы. Техника безопасности при работе с электронагревательными приборами.

Практика: Приемы работы с волосами. Работа с постижерными изделиями - париком, шиньоном, косами. Правила закрепления париков, шиньонов, кос и накладок. Создание причесок к различным театральным образам. Создание мужских причесок. Создание женских причесок. Создание причесок с использованием щипцов. Создание причесок с использованием украшений, головных уборов.

5. Экзамен. Теория. Создание гримерного проекта театрального образа. Разработка эскизов. Подбор инструментов и материалов. **Практика.** Отработка приемов нанесения грима и создания прически в соответствии с проектом. Реализация творческого проекта.