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 № 12.96 -ОД от « 04» 05 20/3г)

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа костюмерного цеха»

> Возраст обучающихся: 13-15 лет Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: общекультурный

Разработчики: Барщенкова Мария Владимировна, Видунова Валерия Владимировна, педагоги дополнительного образования

> ОДОБРЕНА Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (протокол от 04 05 2012 г№ 5)

Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа костюмерного цеха» (далее-программа) является неотъемлемой частью дополнительной комплексной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия».

Программа относится к художественной направленности.

Адресат программы: программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 15 лет, мальчиков и девочек, выражающих интерес к занятиям по программе. Наличие базовых знаний, специальных способностей в данной предметной области, определенной физической и практической подготовки не требуется.

Актуальность. Программа реализует один из главных принципов Театра Юношеского Творчества, обеспечивая межцеховое взаимодействие цехов в процессе подготовки и проведения спектаклей.

Программа направлена не только на получение определенных знаний, умений и навыков театрального костюмера, но и ориентирована на развитие у ребят самостоятельности, творческой инициативы, умения работать в коллективе.

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого продолжают многие поколения учащихся костюмерного 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.

Новизна. В рамках целостной концепции М.Г. Дубровина, ознакомление с ремеслом костюмера позволяет ребёнку получить профессиональные навыки, приобщиться к культуре различных эпох через костюм и аксессуары той или иной эпохи.

Костюмерный цех входит в состав постановочной части Театра Юношеского Творчества и является обслуживающим.

На занятиях в костюмерном цехе ребята знакомятся с историей костюма и театра, изучают основы материаловедения, технологий шитья и реставрации костюмов, овладевают навыками влажно — тепловой обработки ткани.

Обучение по программе предполагает адаптацию учащихся в новом для них коллективе — Театре Юношеского Творчества, ориентировано на освоение новой области деятельности — профессии костюмера. Важной стороной жизни обучающихся на этом этапе является их знакомство с историей ТЮТа, его законами и традициями, а также с работой костюмерного цеха и художественно-постановочной части в целом.

Уровень освоения программы-общекультурный.

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

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

Цель программы: формирование и развитие творческого потенциала учащихся на основе приобщения к профессии театрального костюмера.

Залачи

Обучающие:

- познакомить с историей костюма и традициями театрального искусства;
- изучить свойства материалов;

- освоить навыки ручного шитья;
- обучить умению работать с эскизом костюма;
- обучить основам подбора костюма;
- изучить и овладеть основами технологий ремонта и ухода за костюмом.

Развивающие:

- развивать художественный вкус;
- развивать коммуникативные умения и навыки;
- способствовать успешной социальной адаптации личности в коллективе.

Воспитательные:

- развивать интерес к профессии театрального костюмера, художника по костюмам;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Предметные результаты:

- знание истории костюма и театрального искусства;
- знание свойств материалов и владение навыками выполнения ручных швейных работ;
- овладение умением работать с эскизами костюмов;
- овладение умением произвести подбор костюмов из костюмерной;
- овладение основами технологий ремонта и ухода за костюмом;

Личностные результаты:

- сформирован интерес к профессии театрального костюмера, художника по костюмам;
- владение навыками самоорганизации;
- сформировано чувство коллективной и личной ответственности;
- сформирована мотивация к коллективной трудовой деятельности.

Метапредметные результаты:

- развитый художественный вкус
- развитые коммуникативные умения и навыки
- успешная социальная адаптация личности в коллективе

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 Ф3-273 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 занятиеи т.д.).

Количество обучающихся в группе:

Наполняемость групп по «Программе костюмерного 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://www.rutube.com, https://www.rutube.com, <a href="https://www.rutube.com">http

Формы проведения занятий: встреча, выставка, игра, мастер-класс, праздник, спектакль, творческая мастерская, творческий отчёт, фестиваль.

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:

- утюги
- отпариватель
- гладильные доски
- ножницы, иголки, булавки, нитки, мел, распарыватели
- канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, линейки, скотч)
- стиральная машина, стиральный порошок
- отбеливатель, пятновыводитель
- фонд костюмов
- средства по уходу за обувью и одеждой, одежные и обувные щетки
- стойки и вешалки для костюмов
- костюмерный цех, оборудованный мужской и женской раздевалками
- сцена ТЮТа.

Учебный план

№ п/п	Темы.	Теория	Практика	Итого	Формы контроля
1.	Вводное занятие.	2	2	4	Зачет. Опрос
2.	Беседы о театре.	4		4	Зачет, тестирование, викторина. Опрос
3.	Костюм в театре.	4	4	8	Зачет, викторина. Опрос
4.	Технология ручных швейных работ.	4	8	12	Технический зачет, презентация практических работ. Опрос
5.	Влажно-тепловая обработка.	4	14	18	Технический зачет. Опрос
6.	Подготовка к обслуживанию спектакля.	4	14	18	Анализ и обсуждение участия в спектакле. Опрос
7.	Экзамен.	2	6	8	Выполнение творческих заданий. Опрос
	Итого:	24	48	72	

Рабочая программа

к дополнительной общеразвивающей программе

«Программа костюмерного цеха»

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей костюма и традициями театрального искусства;
- изучить свойства материалов;
- освоить навыки ручного шитья;
- обучить умению работать с эскизом костюма;
- обучить основам подбора костюма;
- изучить и овладеть основами технологий ремонта и ухода за костюмом.

Развивающие:

- развивать художественный вкус;
- развивать коммуникативные умения и навыки;
- способствовать успешной социальной адаптации личности в коллективе.

Воспитательные:

- развивать интерес к профессии театрального костюмера, художника по костюмам;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Предметные результаты:

- знание истории костюма и театрального искусства;
- знание свойств материалов и владение навыками выполнения ручных швейных работ;
- овладение умением работать с эскизами костюмов;
- овладение умением произвести подбор костюмов из костюмерной;
- овладение основами технологий ремонта и ухода за костюмом;

Личностные результаты:

- сформирован интерес к профессии театрального костюмера, художника по костюмам;
- владение навыками самоорганизации;
- сформировано чувство коллективной и личной ответственности;
- сформирована мотивация к коллективной трудовой деятельности.

Метапредметные результаты:

- развитый художественный вкус
- развитые коммуникативные умения и навыки
- успешная социальная адаптация личности в коллективе

Особенности года обучения.

Данная программа является ознакомительным этапом обучения профессии театрального костюмера. Учащиеся изучают общетеоретические знания о структуре театра и изучаемой профессии, знакомятся с особенностями производственных и обслуживающих цехов Театра Юношеского Творчества.

Содержание программы

- **1. Вводное занятие. Теория.** История и традиции Театра Юношеского Творчества. Рассказ о ТЮТе, его традициях, истории, законах. **Практика:** Встреча с костюмерами ТЮТа (ребятами старших лет обучения). Экскурсия по Театру Юношеского Творчества. Праздничный обряд посвящения в подмастерья костюмерного цеха. Техника безопасности «Общие правила для учащихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
- **2. Беседы о театре. Теория.** История театра. Устройство сцены. Техническое оборудование сцены. Рассказ о профессии костюмера и задачах костюмерного цеха в ТЮТе.
- **3. Костюм в театре. Теория.** Костюм как часть художественного решения спектакля. Костюм-образ. Роль костюма в решении сценического образа. Костюм как социальное явление. Понятие "мода". Развитие моды от древнейших времён до наших дней.

Практика. Работа с иллюстративным и литературным материалом. Работа с эскизами. Описание костюма. Подбор костюма для роли.

4.Технология ручных швейных работ. Теория. Оборудование рабочего места. Основные инструменты и материалы. Техника аппликации в ремонте и отделке костюма. Приемы ремонта и реставрации костюма. Технология изготовления фурнитуры и элементов декоративной отделки.

Практика. Ручные швы, прикрепление фурнитуры. Использование техники аппликации в ремонте и отделке костюма. Подбор материалов. Художественная штопка. Ремонт трикотажных изделий, восстановление структуры ткани. Заплатки и аппликации в ремонте трикотажа. Приемы ремонта и реставрации костюма. Реставрация кружева. Обтяжка пуговиц, изготовление фурнитуры, элементов декоративной отделки (пряжек, бантов, галстуков, розеток и т.п.). Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях костюмерного цеха ТЮТа».

5. Влажно-тепловая обработка (ВТО) Теория. Оборудование гладильного места. Приспособления для влажно-тепловой обработки. Виды ВТО. Устройство утюга. Материаловедение. Физические свойства тканей. Классификация тканей по волокнистому составу. Определение лицевой стороны. Особенности ВТО при работе с тканями различных фактур и волокнистого состава. Основные приёмы ВТО.

Практика. Работа с приспособлениями. Технология влажно-тепловой обработки различных видов изделий и различных видов материала. Приемы глажки рубашек. Приемы глажки сюртуков. Приемы отпаривания. Приемы глажки брюк. Приемы глажки юбок. Приемы глажки сложных элементов одежды (жабо, рукав-фонарик, складки, рюши и др.)

6. Подготовка к обслуживанию спектакля. Теория. Чтение пьесы. Обсуждение. Анализ художественных образов. Работа с историческим, литературным и художественным материалом.

Практика. Практическое знакомство с фондом костюмов. Работа с художником спектакля и художником по костюмам. Обсуждение стилистических и жанровых особенностей художественного решения спектакля. Особенности применяемых выразительных средств. Работа в фонде костюмов. Подбор необходимых костюмов, деталей к ним, головных уборов, обуви, аксессуаров. Подготовка к проведению первых примерок. Организация труда и рабочего места костюмеров при проведении костюмерных репетиций спектакля. Организация обслуживания. Графики примерок, костюмерных репетиций. Проведение первых примерок. Определение задач по реставрации, подгонке, ремонту, переделке костюмов. Изготовление необходимых декоративных элементов и деталей. Работа на репетициях спектакля. Составление сценария обслуживания. Проведение костюмерных репетиций. Утверждение костюмов режиссером спектакля и художником по костюмам. Внесение необходимых уточнений. Обслуживание репетиций спектаклей текущего репертуара.

Текущий ремонт, стирка, чистка и уход за костюмами спектаклей текущего репертуара. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене ТЮТа».

7. Экзамен. Теория: Тема и особенности выполнения практической зачетной работы.

Практика: Разработка эскизов. Подбор материалов, костюмов и аксессуаров. Выполнение практической зачетной работы. Проведение и обслуживание спектакля в качестве костюмера.