

Министерство образования Кировской области
Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества - Мемориал»

РЕКОМЕНДОВАНА:

Методическим советом КОГОБУ ДО
«Дворец творчества - Мемориал»

Протокол № ____ от «13» 09 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГОБУ ДО
«Дворец творчества - Мемориал»

Ж.В. Подыгина

«4» сентября 2019 г.

МП



Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Театральный дизайн»

Срок реализации – 2 года
Возраст детей 7-11 лет

Составитель:
Кузнецова Ульяна Рудольфовна,
педагог дополнительного образования

Киров
2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема развития художественного творчества в системе эстетического воспитания подрастающего поколения в настоящее время всё шире привлекает внимание педагогов и психологов. Общество постоянно испытывает потребность в творческих личностях, способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить оригинальные решения, любых жизненных проблем. Художественно творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию личности в целом.

Как утверждают выдающиеся психологи Выготский В.С., Теплов М.Б. Венгер Л.А., и др.: Основой художественно-творческих способностей являются общие способности. Если ребёнок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило обнаруживается высокий уровень интеллекта. В отечественной педагогике система эстетического воспитания рассматривается, как развитие этих способностей.

Воспитание гармонично развитой личности осуществляется в процессе сочетания разных видов художественной деятельности каждый из которых органичен для ребёнка. В тесной связи находятся театр, музыка, изобразительное искусство, художественная литература, формируя духовный мир человека, его мышление, воображение, эстетический вкус.

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральный дизайн» способствует развитию у ребёнка качеств, необходимые, как актёру, художнику, так и любому эстетически развитому человеку. Это наблюдательность, эмоциональность, память, умение сравнивать, анализировать и обобщать.

Введя в программу театра-студии «Алые паруса» предмет театральный дизайн создаём условия для развития этих качеств более объёмно.

Программа соответствует базовому уровню сложности и предполагает формирование первичных ЗУНов по профилю деятельности, развитие интереса к выбранному профилю, определение склонностей, способностей к виду деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа носит ознакомительный характер.

Цель программы - способствовать художественно-эстетическому развитию личности как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как средство формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.

Задачи образовательной программы:

Воспитательные – формирование эмоционально-ценностного отношения к миру (трудолюбия, нравственных основ). Формирование художественного вкуса и позитивное отношение к труду.

Развивающие – развитие кругозора, интеллекта, способностей и воображения. Побуждать к творческой активности, самостоятельности, желанию самовыразиться.

Познавательные: освоение элементарных художественно-театральных понятий.

Дидактические принципы:

- учет возрастных и индивидуальных особенностей;
- от простого к сложному;
- принцип интереса увлеченности;
- принцип связи музыкального обучения с жизнью;
- принцип ориентации на личные интересы;
- принцип прочности и действительности результатов обучения.

Методы и приемы обучения:

- объяснительно-иллюстрированные (рассказ, беседы, работа с источниками, демонстрация);
- репродуктивные (упражнения)
- проблемное изучение материала
- частично-поисковый (решение творческих задач)

Форма учебных занятий: групповые

Программа предусматривает широкое использование нетрадиционных техник изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Опыт работы свидетельствует: рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, это и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радуется, интересуется, подвергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, характер, индивидуальность.

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями различных художественных материалов и технологиями: рисование по мокрой бумаге; рисование зубной пастой по цветной бумаге; монотипии (целлофан, бумага, стекло); рисование через копировальную бумагу; рисование пластилином; пальцевая живопись; рука-трафарет; кляксография; применение приема “набрызг”; коллаж; метод тычка; чеканки; витражи.

Введение в занятия элементов дизайна требует расширять знания детей о свойствах различных материалов (бумаги, картона, ткани, пластмассы, природных материалов и др.) и формировать навыки и умения при работе с ними. Это позволяет детям выбрать для воплощения своих замыслов наиболее подходящую технику или материал.

Режим занятий:

Программа «Театральный дизайн» предназначена для детей 7-9 лет, занимающихся в театральной студии «Алые паруса». Программа рассчитана на 1 занятие в неделю, продолжительностью 2 академических часа.

Виды занятий: театрализованная игра, проекты по созданию многоплановых архитектурно-художественных композиций, выставка, игры по благоустройству окружающей предметно-пространственной среды ребенка.

Виды деятельности: игровая деятельность; художественное творчество, трудовая деятельность.

Данная программа может быть использована в условиях электронного обучения с применением дистанционных технологий.

Учебно - тематический план первого года обучения

Задачи первого года обучения:

Знакомить с основными направлениями работы художника в театре.

Формировать образные представления, воображение.

Помогать овладению первоначальными навыками работы с различными материалами.

№	тема	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Изобразительный раздел развитие творческого воображения			
1.1.	Вводное занятие. Определение уровня подготовки. Упражнения: рисунок по кругу, отгадай образ, пойми меня.	2	1	1
1.2.	«Почеркушки»	2		2
1.3	«Кляксография»	2	1	1
1.4.	«Монотипия»	2		2
1.5.	«Рисуем музыку»	2		2
1.6.	«Я- артист»	2		2
1.7.	«Образ из предметов»	2		2
1.8.	«Буква моего имени»	2		2
1.9.	« Волшебные открытия» цветная воскография	2		2
		18	2	16
Итог:	Выставка, концерт для родителей .	2		2
	ГРИМ и Костюм			
2.1.	« Маска»	2	1	1

2.2.	« Лицо» пропорции , эскиз грима	2		2
2.3.	« Грим»	2		2
2.4.	« Человек» пропорции, вырезанный из картона (двигающийся)	2		2
2.5.	« Костюм»	2		2
2.6.	«Сувенир» к новому году	2		2
2.7.	Открытка	2		2
		16	1	14
Итог:	Праздничный концерт, подарки родителям.	2		2
3.	Бутафория (реквизит, макет сцены)			
3.1.	« пластилиновый мир» герой сказки	2		2
3.3.	« бумажный театр» бумажные герои	2		2
3.4.	« Бумагопластика» куклы по схеме	2		2
3.5.	«Макет в коробке»	2		2
3.6.	Изделия из солёного теста (бутафория)	4	1	3
3.7.	Папье маше (тестообразное, на бутылке)	4		4
3.8.	Простые предметы бутафории к спектаклю или сценкам.	4	1	3
3.9	Объёмные цветы из бумаги в подарок к 8 марта.	4		4
		24	2	24
	Изобразительный раздел.			
4.4.	Шрифт и образ.	2	1	1
4.5.	Шрифт и характер	4		4
4.6.	Изготовление программки к спектаклю	4	1	3
5. 7	Изготовление афиши к спектаклю (коллективная работа) итоговое занятие	4	1	3
		14	3	11
	ИТОГО:	72	7	65

Содержание: Изобразительный раздел: знакомство с различными художественными материалами, с основами изобразительной, живописной и графической грамоты. Развитие творческого воображения. Итогом работы является выполнение программки и афиши к спектаклю.

Грим и костюм: Знакомство с пропорцией фигуры и лица человека. Знакомство с гримом. Изображение костюма к персонажу сказки.

Бутафория: Работа с пластическими материалами и бумагой. Выполнение простых предметов бутафории к спектаклю из этих материалов.

Воспитанники после первого года обучения должны знать и уметь:

Знать: Различные направления работы художника в театре.

Свойства различных материалов (краска гуашь и акварель, восковые мелки, цветные карандаши, бумага, пластилин, солёное тесто)

Основные пропорции фигуры и лица человека.

Уметь: Использовать в работе различные материалы.

Давать образное представление через изображение.

Выполнять простые действия (клеить, лепить, вырезать) .

Учебно - тематический план 2 года обучения Театральный дизайн

Задачи второго года обучения:

1. Укреплять знания изобразительной грамоты.
2. Помогать овладению навыками работы с различными материалами и в различных техниках.
3. Формировать наблюдательность, внимание, воображение, образные представления.

№	тема	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Изобразительный раздел развитие творческого воображения			
1.1.	Вводное занятие. Упражнения: рисунок по кругу, отгадай образ, пойми меня, почеркушки, кляксография. Правила поведения во дворце.	2	1	1
1.2.	Живопись: цветовой круг В. Отствальда.	2	1	1
1.3	Цвет, понятия оттенки и тон. Изменение цвета под воздействием других красок и под воздействием чёрной и белой краски. Понятия тёплые цвета и холодные цвета.	2		2
1.4.	«Монотипия» поиск образов в отпечатке.	2		2
1.5.	«Рисуем музыку» цвето - эмоциональная отзывчивость на	2		2

	музыкальное произведение.			
1.6.	Контраст. Чёрно- белое или бело-чёрное. Изображение в двух вариантах. (использовать образы героев спектаклей в которых играли).	2	1	1
1.7.	Шрифт . Композиция из буквы. Разнообразие форм и размеров.	2		2
1.8.	Декоративное рисование. Стилизация.	2		2
		2		2
		18	2	16
Итог:	Выставка, концерт для родителей .			
	ГРИМ и Костюм			
2.1.	Лицо. Пропорции.	2	1	1
2.2.	Настроение, характер в изображении лица человека.	2		2
2.3.	« Грим» эскизы. Техника наложения грима (использовать образы персонажей спектаклей)	2	1	1
2.4.	« Человек» рисунок фигуры человека	2	1	1
2.5.	« Костюм» эскизы костюмов к спектаклю. Выполнение самостоятельно эскиза костюма к спектаклю , на основе изученного материала.	2		2
2.6.	«Сувенир» к новому году	2		2
2.7.	Открытка	2		2
		16	2	14
Итог:	Праздничный концерт, подарки родителям.	2		2
3.	Бутафория (реквизит, сценография)			
3.1.	Выполнение предметов бутафории из папье-маше (фрукты)	4	1	3
3.3.	Выполнение элементов декорации (роспись по ткани) использование различных приёмов : набрызгивание, сухая кисть, примакивание, мазок.	4	1	3
3.4.	Выполнение эскиза оформления сцены к спектаклю.	2		2
3.5.	Выполнение элементов	4		4

	оформления сцены к спектаклю в котором играют			
3.6.	Изделия из солёного теста (бутафория)	2		2
3.7.	Изготовление предметов бутафории к спектаклю в котором играют.	4		4
3.8.	Объёмный подарок мамам к марта (цветы или шкатулка или украшение)	4	1	3
		24	3	21
	Изобразительный раздел.			
4.4.	Техника работы графическими материалами. Линия, пятно, штрих (упражнения)	4	1	3
4.5.	Шрифт Основные правила работы со шрифтом.	2	1	1
4.6.	Изготовление программки к спектаклю	4	1	3
5.7	Изготовление афиши к спектаклю (коллективная или индивидуальная работа)итоговое занятие	4	1	3
	Итого:	14	4	10

СОДЕРЖАНИЕ: Изобразительный раздел: Укрепление знаний и умений в технике живопись и графика. Знакомство с основами композиции. Знакомство со шрифтом. Выполнение программки и Афиши к своему спектаклю.

Костюм и грим: Знание основных пропорций строения человека, умение изображать человека в правильных пропорциях. Через изображение лица человека показать чувства, настроение или характер. Умение придумать и изобразить эскиз костюма героя спектакля в выбранной технике. Знание свойств грима. Умение составлять эскизы декоративного грима.

Сценография и бутафория: Знакомство с различными материалами и техниками, которые могут быть использованы в детском театре в бутафории и сценографии. Выполнение предметов бутафории к спектаклю. Выполнение простых элементов оформления сцены к спектаклю. Разработка эскизов оформления сцены к спектаклю в выбранной технике.

Воспитанники после второго года обучения должны знать и уметь:

Знать: Основные правила компоновки изображения в пространстве листа. Основы цветоведения.

Пропорции тела и лица человека.
Основные правила работы со шрифтом.
Основы техники наложения грима.
Понятие стилизация, обобщение.
Понятие контраст.

Уметь: Давать образно-эмоциональное представление через изображение.
Изменять цвет под воздействием других красок, а так же белой и чёрной.
Использовать в работе различные приёмы работы кистью.
Правильно располагать шрифт в пространстве листа.
Пропорционально изображать лицо и тело человека.
Выполнять декоративно – оформительские работы к спектаклю.

Формы и методы контроля освоения дополнительной образовательной программы:

Наблюдение.
Рефлексия.
Саморефлексия.
Выставка.
Оформление спектакля (программки, афиши, реквизит, частичное оформление сцены)

Условия эффективности реализации программы:

1. Кадровые:

– педагог дополнительного образования, имеющий специальное художественное образование,

2. Материально-технические:

- оборудование кабинета, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам;
- наличие материалов у воспитанников;
- наглядные дидактические пособия.

3. Организационные:

- проведение групповых занятий;

4. Методические:

- использование эффективных методик обучения

5. Психологические:

- создание условий положительной мотивации деятельности детей;
- создание обстановки доверия, сотрудничества в коллективе (ребенок-педагог-родитель);
- стимулирование деятельности воспитанников;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Библиографический список:

Рей Гибсон «Поделки» М. «РОСМЕН» 1996г.

С Левин «Ваш ребёнок рисует» - М. Советский художник, 1979

М.Т. Ломоносова «графика и живопись» учебное пособие М. АСТ
«Астрель»2002г.

П.Лившиц, А.Тёмкин «Сценический грим и парик» М.-«Искусство»1959

«Бумажная пластика» Всероссийский ордена «Знак почёта» пионерский
лагерь «Орлёнок»1961г.

А.С.Щипанов «Юные любители кисти и резца» М.-«Просвещение» 1981г.

Школа изобразительного искусства М.-«Изобразительное искусства»1994г.

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкин «Изобразительное искусство» 1-2 класс
издательский дом «Дрофа» 1995г.