

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 г.)

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

Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: общекультурный

Разработчик:

Демидова Александра Константиновна,
Родионьчева Василиса Дмитриевна,
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБОУ «СПб ГДТЮ»
(протокол от 04.05.2023 г. № 8)

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа пошивочного цеха» (далее программа) является неотъемлемой частью комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия», которая реализуется в Театре Юношеского Творчества (ТЮТ).

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 программы. Пошивочный цех Театра Юношеского Творчества относится к производственным цехам. Знакомясь с пошивочным мастерством, ребята познают красоту гармоничного человеческого тела, знакомятся с историей развития современного бытового и исторического костюма. Функции пошивочного цеха заключаются в изготовлении:

- театральных костюмов для всех репертуарных спектаклей ТЮТа
- одежды сцены и мягких декораций в соответствии с эскизами декорационного оформления.

Занятия в цехе развивают у ребят вкус, формируют эстетические представления о красоте, учат ценить чужой труд.

Отличительные особенности. Занятия в пошивочном цехе строятся на принципах цикличности, непрерывности, последовательности и единства. Каждая тема является базой для освоения следующей. Они связаны внутренней логикой развития. Курс обучения строится на изучении тем: ручные швы, композиция костюма, швейное оборудование, элементы истории костюма.

Личностный рост подростков происходит на основе художественного развития и эстетического воспитания. Любой костюм, а тем более театральный, это произведение искусства, что требует от его создателей развитого чувства прекрасного, знания технологии изготовления.

Программа предполагает общехудожественное развитие и овладение азами профессии портного в течение одного года обучения.

На занятиях учащиеся знакомятся с миром искусства, получают представление о его целостности, погружаются в процесс художественного творчества.

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого продолжают многие поколения учащихся пошивочного 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 реализации программы

Продолжительность образовательного процесса – 1 год, 72 часа.

Продолжительность 1 академического часа занятия - 45 минут.

Цель программы: формирование, развитие и самореализация творческих способностей учащихся на основе знакомства с профессией театрального портного.

Задачи

Обучающие:

- овладеть начальными навыками пошивочного мастерства
- познакомить с основами моделирования и конструирования
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в творческих работах

Развивающие:

- развивать воображение и фантазию, творческую активность подростков
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса
- создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в коллективе

Воспитательные задачи:

- развивать коммуникативные умения и навыки
- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- развивать мотивацию к трудовой деятельности, прививать навыки самостоятельной организации в выполнении практической работы.

Планируемые результаты освоения программы

По окончании обучения учащиеся покажут следующие результаты:

метапредметные результаты:

- развитые коммуникативные умения и навыки
- развитые навыки самоорганизации
- формирование чувства коллективной и личной ответственности
- формирование мотивации к трудовой деятельности
- владение навыками самостоятельной организации в выполнении практической работы

предметные результаты:

- владение начальными навыками пошивочного мастерства (выполнять ручные простые, сложные и специальные стежки и швы)
- умение работать на электрических швейных машинах с выполнением аккуратных профессиональных швов
- представление о способах конструирования костюма и знание основ моделирования
- умение реализовать полученные знания, умения и навыки в творческих работах

личностные результаты:

- развитые воображение и фантазия, творческая активность подростков
- самоопределение подростка в условиях коллективного творческого процесса
- успешная социальная адаптация личности в коллективе

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 детей в художественно – производственный цех из всех прошедших три тура осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива. Набор в пошивочный цех проводится среди подростков, прошедших три тура, на основании собеседования и склонности заниматься пошивом костюмов.

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. (собеседование, акетирование).

Количество обучающихся в группе:

Наполняемость групп по программе 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

Выставка, зачётная работа, игра, мастер – класс, посещение спектаклей, праздник, спектакль, творческие встречи, творческий показ, творческая мастерская, экзамен, экскурсия, открытое занятие.

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 (костюмная 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:

- электрические швейные машины различного назначения (бытовая с различными видами строчек, оверлок для обработки края ткани и пошива трикотажа, промышленная машина для ремонта мягких декораций)
 - швейные принадлежности (иголки, нитки, булавки, ножницы, и т.п.)
 - электрические утюги и электроотпариватель
 - гладильные доски
 - манекены
 - болванки для шляп
 - вязальная машинка

- игрушка – ткацкий станок
- измерительный инструмент (сантиметровая лента, линейки разной длины, лекала и т.п.)
- канцелярские принадлежности (карандаши цветные и простые, ручки, фломастеры, цветной картон, калька, миллиметровая бумага и т.п.)
- сцена ТЮТа.

Учебный план

№ п/п	Тема	Теория	Практика	Итого	Формы контроля
1.	Вводное занятие.	1	1	2	Брейн-ринг наблюдение
2.	История театра и театрального костюма.	4		4	Брейн-ринг Наблюдение. Электронный опрос.
3.	Ручные швы.	2	6	8	Выполнение практического задания
4.	Материаловедение.	2	6	8	Написание теста с выполнением практического задания. Электронный опрос.
5.	Швейное оборудование.	2	4	6	Выполнение практического задания. Электронный опрос.
6.	Машинные швы и строчки.	2	8	10	Выполнение практического задания
7.	Композиция костюма.	2	4	6	Тест. Электронный опрос.
8.	Моделирование.	4	6	10	Выполнение практического задания
9.	Кройка и шитье.	4	10	14	Выполнение практического задания
10.	Экзамен	2	2	4	Реализация творческого проекта
	Итого:	25	47	72	

**Рабочая программа
к дополнительной общеразвивающей программе
«Программа пошивочного цеха»**

Задачи

Обучающие:

- овладеть начальными навыками пошивочного мастерства
- познакомить с основами моделирования и конструирования
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в творческих работах

Развивающие:

- развивать воображение и фантазию, творческую активность подростков
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса
- создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в коллективе

Воспитательные задачи:

- развивать коммуникативные умения и навыки
- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- развивать мотивацию к трудовой деятельности, прививать навыки самостоятельной организации в выполнении практической работы.

Планируемые результаты освоения программы

По окончании обучения учащиеся покажут следующие результаты:

метапредметные результаты:

- развитые коммуникативные умения и навыки
- развитые навыки самоорганизации
- формирование чувства коллективной и личной ответственности
- формирование мотивации к трудовой деятельности
- владение навыками самостоятельной организации в выполнении практической работы

предметные результаты:

- владение начальными навыками пошивочного мастерства (выполнять ручные простые, сложные и специальные стежки и швы)
- умение работать на электрических швейных машинах с выполнением аккуратных профессиональных швов
- представление о способах конструирования костюма и знание основ моделирования
- умение реализовать полученные знания, умения и навыки в творческих работах

личностные результаты:

- развитые воображение и фантазия, творческая активность подростков
- самоопределение подростка в условиях коллективного творческого процесса
- успешная социальная адаптация личности в коллективе

Особенности года обучения.

Данная программа является ознакомительным этапом обучения профессии пошивочника. Учащиеся помимо общетеоретических знаний и практических умений о структуре театра и изучаемой профессии знакомятся с репертуарными спектаклями и законами Театра Юношеского Творчества, а так же принимают участие в создании учебного экзаменационного спектакля, взаимодействуя с представителями производственных и обслуживающих цехов театра.

Содержание программы

1. Вводное занятие. Теория. Знакомство с традициями и законами ТЮТа. Рассказ о ТЮТе, его традициях, истории, законах. **Практика.** Встреча с пошивочниками ТЮТа (ребятами старших лет обучения). Праздничный обряд посвящения в подмастерья пошивочного цеха. «Общие правила для учащихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

2. История театра и театрального костюма. Теория. История возникновения театра. История развития искусства костюма. Значение костюма как средства театральной выразительности. Рассказ о спектакле как о продукте коллективного творчества. Роль постановочной части в создании спектакля. Рассказ о производственных цехах театра. Костюм в театре. Общие сведения о пошиве одежды. Инструменты и приспособления для изготовления одежды. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях в пошивочном цехе ТЮТа».

3. Ручные швы. Теория. Виды ручных швейных работ. Приёмы работы при шитье вручную.

Практика. Приёмы работы при шитье вручную. Простые стежки и швы (смёточные, копировальные, стачные, подшивочные, через край). Сложные стежки и швы (петельные, за иголку, стебельчатый, тамбурный, в закрутку). Специальные стежки и швы (пришивание пуговиц, крючков, кнопок; изготовление нитяных петель).

4. Материаловедение. Теория. Свойства ткани, фактура, переплетения. Трикотаж, его свойства и отличия от ткани. Ткани, используемые в театре. Группы тканей. Цветоведение. "Холодные" и "тёплые" цвета. Контрастные цвета. Сочетания цветов. Подготовка к раскрою различных групп ткани (по составу волокна).

Практика. Определение переплетения, фактуры ткани. Изучение цвета на образцах ткани. Описание цвета. Светоотражающие и поглощающие свойства поверхности ткани. Структура трикотажа. Определение структуры материала по внешнему виду. Влажно-тепловая обработка тканей. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях в пошивочном цехе ТЮТа».

5. Швейное оборудование. Теория. Швейные машины общего назначения. Устройство, уход, регулировка, правила заправки нити.

Практика. Приёмы работы при шитье на швейной машине. Упражнения на приобретение навыков шитья на швейной машине. Дефекты в работе на швейной машине.

6. Машинные швы и строчки. Теория. Виды машинных, швейных работ. Основные машинные швы, для чего служат.

Практика. Соединительные швы, краевые, отделочные. Правила выполнения складок, вытачек, окантовок. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях в пошивочном цехе ТЮТа».

7. Композиция костюма. Теория. Понятие "композиция костюма". Форма костюма. Группы одежды. Силуэт. Пропорции в костюме. Отделка, дополнения.

Практика. Работа с эскизом. Описание костюма. Разбор костюма: ткань, детали кроя, отделка, фурнитура, дополнения (аксессуары).

8. Моделирование. Теория. Техническая терминология кройки и шитья. Правила снятия мерок. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся на занятиях в пошивочном цехе ТЮТа».

Практика. Снятие мерок, работа с актёрами. Копирование готовых выкроек. Подгонка выкройки на фигуру. Простейшие приёмы моделирования.

9. Кройка и шитьё. Теория. Правила раскладки лекал и раскроя. Типовая последовательность пошива изделия.

Практика. Изготовление простейших швейных изделий. Изготовление деталей костюмов. Изготовление творческих работ по своим эскизам.

10. Экзамен. Теория. Проверка полученных знаний. Выполнение теоретических тестов. Тема и особенности выполнения практической работы.

Практика. Подбор материалов. Выполнение эскизов и чертежей. Изготовление элементов костюма. Выполнение творческого задания на основе сотрудничества с другими цехами.