

**Всероссийский конкурс программно-методических разработок
«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной
и социально-педагогической направленностей 2020»**

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА

1. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА

1.1. Локальный нормативный акт образовательной организации о порядке разработки, утверждения и реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ

- 1.1.1. Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию/ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р.
- 1.1.2. Об утверждении Положения о порядке проектирования и утверждения образовательных программ в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» / приказ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 28.03.2017 № 627-ОД

1.2. Методические материалы результатов по учету мнения обучающихся и целевого запроса родителей на выбор программ дополнительного образования детей

- 1.2.1. О подготовке к новому 2019-2020 учебному году/ Приказ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 23.05.2019 № 1245-ОД
- 1.2.2. Об итогах проведения приемной компании ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2019-2020 учебного года/ Приказ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 20.09.2019 № 1941-ОД
- 1.2.3. Анкета для родителей «Оценка качества дополнительного образования детей»
- 1.2.4. Анкета для обучающихся «Оценка качества дополнительного образования детей»
- 1.2.5. Анкета для родителей «Выбор учреждения и коллектива для занятий дополнительным образованием»

1.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

- 1.3.1. Предисловие об участии в номинации «Цифровая трансформация творчества» и Пояснительная записка к Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества»
- 1.3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический комплекс»

1.4.Мониторинг оценивания образовательных достижений детей

- 1.4.1. Мониторинг оценивания образовательных достижений детей по ДООП «Технический комплекс» в рамках реализации комплексной ДООП «Театр юношеского творчества». Сроки, виды, формы контроля. Результаты мониторинга
- 1.4.2. Папка «Диагностический инструментарий», включающая:
 1. Зачетная книжка осветителя
 2. Бланк зачета «Механизмы сцены»
 3. Бланк зачета «Мягкие декорации»
 4. Бланк теста планшетного монтировщика 1
 5. Бланк теста планшетного монтировщика 2
 6. Бланк Технического минимума 1
 7. Бланк Технического минимума 2

1.5.Сведения и (или) материалы, отражающие участие, признание и позитивную оценку родителей или законных представителей

- 1.5.1. Аннотация к материалам папки
- 1.5.2. Итоги анкетирования родителей / законных представителей обучающихся Театра Юношеского Творчества, проведенного в рамках Недели открытых занятий 25.04.2019-10.05.2019
- 1.5.3. Результаты мониторинга удовлетворенности родителей / законных представителей качеством обучения по комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества»
- 1.5.4. Отзывы родителей/законных представителей об организации образовательного процесса, спектаклях ТЮТа

1.6.Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное признание результатов реализации программы

- 1.6.1. Представлены материалы:
 - Отзыв И.Краско, народного артиста России
 - Отзыв Н.Бурова, народного артиста России
 - Отзыв А.Проничева, заместителя генерального директора Большого театра России
 - Гран-При международного конкурса «Цифровой Гонзага»
 - Диплом Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям»
 - Диплом Фестиваля «Рождественский парад» за педагогическую режиссуру
 - Диплом Фестиваля «Охочие комедианты» за творческое долголетие и верность теме нашей истории
 - Благодарность Союза театральных деятелей РФ педагогическому коллективу ТЮТа
 - Благодарственное письмо ректора Северо-Западной академии государственной службы
 - Благодарственное письмо Союза театральных деятелей РФ Д.Э.Тейбер-Лебедеву, педагогу ТЮТа
 - Благодарственное письмо Образовательного фонда «Талант и успех» Кругловой Ю.В., педагогу ТЮТа
 - Благодарственные письма педагогам и учащимся ТЮТа Гёте-института в Санкт-Петербурге
 - Благодарность Тейбер-Лебедеву Д.Э., педагогу ТЮТа, за воспитание обучающихся, удостоенных звания «Звезда Аничкова дворца»

1.7.«Цифровые следы» реализации образовательной программы, представленные в пространстве Интернет

- 1.7.1. Ссылки на интернет-ресурсы, раскрывающие опыт работы ТЮТа и результаты обучения: сайт ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», группы коллектива в социальных сетях, материалы СМИ, интернет-ресурсы других организаций

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА

2.1.Учебно-методические комплекты по тематическим разделам программы

- 2.1.1. Аннотация к материалам папки
- 2.1.2. Папка «УМК по теме «Выпуск премьерного спектакля»
- 2.1.3. Папка «УМК по теме «Цветоведение»

2.2.Разработки занятий, дидактические материалы к занятиям

- 2.2.1. Аннотация к материалам папки
- 2.2.2. Папка «Разработки занятий»
- 2.2.3. Папка «Дидактические материалы»

2.3.Проектные и (или) игровые технологии организации внеаудиторной деятельности детей

- 2.3.1. Аннотация к материалам папки
- 2.3.2. Проект «Добро пожаловать на борт»
- 2.3.3. Папка «Проект «Юбилей ТЮТа»
- 2.3.4. Папка «ТЮТовские капустники»

2.4.Методические материалы по сопровождению образовательных маршрутов для различных категорий обучающихся

- 2.4.1. Аннотация к материалам папки
- 2.4.2. Папка «Зрелищник в театре»
- 2.4.3. Папка «Журнал «СИТИП»
- 2.4.4. Проект «Слово.PRO.Театр»

2.5.Сценарии, технологические карты

- 2.5.1. Аннотация к материалам папки
- 2.5.2. Папка «Технические сценарии»
- 2.5.3. Папка «Технологические карты»

2.6.Ссылки и (или)материалы, подтверждающие участие в образовательных мероприятиях различных уровней, в которых приняли (или могут принять) участие обучающиеся в процессе освоения программы

- 2.6.1. Ссылки и скриншоты сайтов конкурсов и фестивалей различного уровня, в которых коллектив ТЮТа принимал или может принимать участие

2.7.Публикации программно-методических разработок и материалов

- 2.7.1. Аннотация к материалам папки
- 2.7.2. Папка «Публикации»

Ссылка на видеоматериалы комплекта: <https://clck.ru/Msdws>

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ДИПЛОМ II степени

награждается

призер Всероссийского конкурса программно-методических разработок
«Панорама методических кейсов дополнительного образования
художественной и социально-педагогической направленностей» —
команда

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
в составе:

Сазонов Евгений Юрьевич
Опахов Виктор Олегович
Видунова Валерия Владимировна
Полубояринов Алексей Антонович
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич
Федоровский Дмитрий Анатольевич
Грецкова Светлана Анатольевна
Лазарева Евгения Ярославовна

Куракина Елена Вячеславовна
Ананьин Никита Сергеевич
Башинский Иннокентий Петрович
Благовещенская Татьяна Олеговна
Лавров Дмитрий Валентинович
Лазарева Евгения Ярославовна
Милькова Евгения Абрамовна
Пиняева Ксения Андреевна

Директор
ФГБУК «Всероссийский центр
развития художественного
творчества и гуманитарных
технологий»

О.В. Гончарова

Москва

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных

БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ

серия

Ребенок
Общество
Семья
Творчество

№ 52
2022

anichkov.ru

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных

Серия «РОСТ»

**БУДУЩЕЕ
В НАСТОЯЩЕМ**

Санкт-Петербург
Издательство «Трактат»
2022

Детские творческие коллективы, получившие звание «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

Историко-краеведческий клуб «Петрополь»
Руководитель Ладыжникова Анна Евгеньевна
2020 год

Клуб спортивного бального танца «Ритм»
Руководитель Кнестяпина Юлия Юрьевна
2020 год

Литературный клуб «Дерзание»
Руководитель Кривошеев Роман Сергеевич
2020 год

Музыкально-эстрадный театр-студия «Розыгрыш»
Руководитель Бажутина Галина Георгиевна
2020 год

Оркестр баянистов
Руководитель Наталия Николаевна Абайдулова
2020 год

Русский народный оркестр
Руководитель Ткачева Наталия Михайловна
2020 год

Студия изобразительного искусства
Руководитель Мамонтова Ольга Дмитриевна
2020 год

Театр Кукол
Руководитель Ахонен Лариса Викторовна
2020 год

Ансамбль скрипачей Аничкова дворца
Руководитель Дмитрова Светлана Станиславовна
2021 год

Лаборатория экологии и биомониторинга «ЭФА»
Руководитель Ашик Евгения Владимировна
2021 год

Юношеский клуб общественных наук
Руководитель Ярыгина Ольга Георгиевна
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Педагогическая школа дворцовских сообществ 3 Катунова М.Р.	3
«Биосфера»: опыт, реализация, перспективы 8 Ляндзберг А.Р., Полоскин А.В., Щагина О.А.	8
Будущее начинается с тебя... 15 Грецкова С.А., Леванина Я.С.	15
Детский дизайн-центр: миссия выполняема! 28 Левиаш О.В., Ленцкая С.В.	28
«Детство без границ»: траектория успеха детей с ОВЗ 50 Войцеховская В.С., Карелова И.М., Шагдурова А.Г.	50
Дорога к профессионализму, или как организовать работу детского пресс-центра 61 Ежелева М.Ф., Карпова С.Н., Пузатых В.В.	61
Начало пути: работа с молодыми специалистами 72 Бабич Е.Н., Колганова А.И.	72
Необыкновенное путешествие по цифровому театру 79 Сазонов Е.Ю., Видунова В.В., Лазарева Е.Я.	79
Олимпиада – это интересно! 97 Васильева И.Г., Клишина И.П., Смирнова Т.Г.	97
Петропольские «Координаты» 112 Ладыжникова А.Е.	112
Проект, объединивший поколения 126 Стальмак Е.П.	126

УДК 379.8
ББК 74.200

Серия «РОСТ: Ребенок. Общество. Семья. Творчество» основана в 2000 году Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных

Будущее в настоящем. – СПб: Издательство «Трактат», 2022.
220 стр.

В год юбилея Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 52 выпуск серии «РОСТ: Ребенок. Общество. Семья. Творчество» представляет лучший опыт педагогического коллектива Дворца – материалы, ставшие победителями и лауреатами всероссийских и региональных конкурсов методических разработок.

В разделе Олимп Дворца представлены фотографии педагогов – победителей и лауреатов всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», обладателей премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» – и названы детские творческие коллективы Дворца – обладатели звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга».

Сборник адресован широкому кругу специалистов дополнительного образования детей.

Сборник дополнен QR-кодами – ссылками на электронные версии представленных материалов, где можно ознакомиться с полными текстами и приложениями.

ISBN 978-5-88494-167-0

- © Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, 2022
© Оформление: Издательство «Трактат», 2022

Катунова Мария Ренгольдовна

генеральный директор ГБНОУ
«Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»,
кандидат педагогических наук,
Почетный работник общего образования
Российской Федерации

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ДВОРЦОВСКИХ СООБЩЕСТВ**

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных в пятьдесят втором сборнике серии «РОСТ» представляет широкую палитру методических материалов, созданных его педагогами и специалистами за последние пять лет. Это методические кейсы и методические материалы по разнообразным направлениям реализуемых во Дворце образовательных программ дополнительного образования, педагогические проекты и программы тематических смен в загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный», досуговые программы, программа профессиональной адаптации молодых специалистов Дворца творчества юных. Все они прошли серьезную профессиональную экспертизу, как петербургских специалистов, так и ведущих российских экспертов, и получили достойную оценку – они признаны победителями и дипломантами всероссийских и региональных конкурсов. Авторам было важно зафиксировать наше продвижение в осмыслении реальной педагогической практики, позиции учреждения как центра методической, инновационной деятельности и содержанием материалов сборника ответить на вопросы: каким новым содержанием дополнительного образования мы обогатились? какие педагогические технологии стали наиболее эффективными? какие передовые педаго-

для генерирования идей по определенной тематике, поиска новых подходов к решению задач. В рамках мероприятия используются различные методы и приемы коллективной творческой работы. Основной целью внедрения данной формы мероприятия является включение молодых специалистов в инновационную деятельность, мотивация к разработке и продвижению собственных педагогических продуктов и проектов, поддержка творческих инициатив молодого поколения.

Круглый стол по итогам работы наставников является завершающим в цикле мероприятий основного модуля. В рамках него проходит обмен опытом по реализации проекта, анализ ведения индивидуальных карт адаптации, выявление «проблемных зон» и обозначение перспектив развития наставничества на следующий учебный период, обсуждение новых форм работы с молодыми педагогами.

Цикличный характер мероприятий позволяет обеспечить непрерывный процесс профессионального сопровождения молодых специалистов на протяжении всего периода их погружения в профессию. Особенность такого подхода позволяет ежегодно обновлять содержание в зависимости от стратегических задач дополнительного образования, целевых установок Учреждения и актуальных потребностей молодых специалистов.

Итогом реализации проекта «Аничков.ру.адаптация» стали индивидуальные траектории адаптации для каждого молодого сотрудника. Они позволили отследить результативность решения задач по адаптации – через систему каких мероприятий для конкретного специалиста решалась та или иная задача по профессиональному становлению, а также определить достаточность этих мероприятий для успешного его включения в педагогическую деятельность. А это в свою очередь повлияло на совершенствование механизмов управления процессом профессиональной адаптации в Учреждении.

Сазонов Евгений Юрьевич

педагог дополнительного образования,
художественный руководитель Театра юношеского творчества, Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, Отличник народного просвещения

Видунова Валерия Владимировна

заведующий театрально-художественным отделом

Лазарева Евгения Ярославовна

методист

**НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЦИФРОВОМУ ТЕАТРУ**

Мы приглашаем всех в необыкновенное путешествие. Вы попадете в театр, где властвует «цифра»! То есть, если говорить научно – цифровая технология. Что же это за театр, возможно, спросите вы? И что интересного может быть в нем, если нет актеров, режиссеров, гримеров, костюмеров и многих других людей, которые и делают театр – театром, а наше присутствие в нем волшебным и незабываемым?

Спешим вас успокоить: в том театре, куда мы с вами отправимся, это всё есть. И более того – и актеры, и режиссеры, а также костюмеры, гримеры, осветители и многие-многие другие, о которых речь впереди и которые, как мы уже сказали, вместе делают театр, дружат с «цифрой» (то есть, конечно, с цифровой технологией!), любят и изучают её, потому что она не мешает, а, наоборот, помогает им творить то самое чудо, которое мы с вами и называем необыкновенным словом – театр!

Несколько слов по-существу...

Номинация, в которой была представлена и стала лауреатом дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический комплекс» Театра юношеского твор-

*Методический кейс
дополнительной
общеобразова-
тельной
программы
«Технический
комплекс» Театра
юношеского
творчества –
Лауреат
Всероссийского
конкурса
программно-
методических
разработок
«Панорама
методических
кейсов
дополнительного
образования
художественной
и социально-
педагогической
направленностей» –
2020 в номинации
«Цифровая
трансформация
творчества»*

чества на Всероссийском конкурсе программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» в 2020 году – «Цифровая трансформация творчества». «Какая связь между театром и «цифрой»? – спросите вы. Самая прямая.

Мир театра – особенный. С давних времен он объединяет в себе различные виды искусства, а также людей самых разных творческих профессий – режиссеров и актеров, художников и композиторов, механиков и инженеров, писателей и даже модельеров. Используя передовые средства своего времени, театр всегда стремился сделать сказку еще более сказочной, а волшебство – еще более волшебным. С недавних пор он нашел в своем деле еще одного верного союзника – мультимедийные технологии, где особенное значение придается звуковому сопровождению и игре света.

Поскольку театр по своей природе синтетичен, то соединение его с мультимедийными технологиями, или даже, с мультимедийным искусством, вполне естественно. В пространство сценографии включается видеоряд, проекционный меппинг и трехмерная компьютерная графика: если раньше декорация в театре чаще была статичной, то теперь на сцену стремительно врывается динамика. Сущность сводится к тому, чтобы насытить театральный процесс всеми возможностями, которые демонстрируют современные средства виртуальных технологий, их внедрение в технологический процесс создания спектакля и даже проведение репетиций в виртуальной модели театра.

Но мультимедийный театр – это не просто соединение цифровых технологий с традиционными театральными искусствами. В первую очередь, это понятие о новой эстетике, которая присуща современному театру, иной процесс репрезентации и зрительского восприятия. Современные акустические и оптические технологии выходят за рамки физической реальности, и, создавая уникальное пространство, влияют на зрителя иначе. Соединение живого артиста и фантазийного мультимедиа, физического и виртуального театра обогащает средства традиционной театральной выразительности и позволяет театру говорить со зрителем на современном понятном ему языке. Использование мультимедийных средств в театре – это выход на новое конкурентное поле, ведь в наши дни привлечь потенциального зрителя (в том числе ребёнка) из развлекательной

сферы в сферу высокого искусства становится непростым вопросом. Сегодня одной из важнейших задач является воспитание нового поколения, способного справиться с этим на высоком техническом и художественном уровне.

Современные компьютерные технологии нашли широкое применение и в Театре юношеского творчества. Цифровые технологии используются на каждой стадии подготовки спектакля – от создания схем, чертежей на основе эскизов художника, до управления мультимедийными декорациями постановки. Видеопроекции вышли на новый технологический уровень, совмещая видео, графику, анимацию, архитектурный и объектный 3D-мэппинг. Они становятся частью декораций, а иногда и вовсе заменяют их. Всё аудиовизуальное оформление спектакля (свет, звук, видео, спец. эффекты) может управляться в рамках одного программно-аппаратного комплекса сцены, синхронизирующего действия всех цифровых консолей и медиасерверов при помощи современных протоколов связи.

Мультимедийный театр – это тот мир, в котором тесно переплетенные игра актёра, смена декораций, игра света, видеопроекции и видеоэкраны, саунд-дизайн и музыка составляют общую, неразрывно связанную картину. Методический кейс программы, которая учит создавать современный театр с использованием мультимедийных средств, мы и представляем вашему вниманию.

И еще несколько слов о том театре, в который мы вас приглашаем...

Нашему театру в будущем году исполнится 67 лет.

Концепция ТЮТа, предложенная его основателем, выдающимся российским режиссером и театральным педагогом Матвеем Григорьевичем Дубровиным, и продолжаемая сотрудниками театра, глубока и, несмотря на свой солидный возраст, современна и инновационна.

Инновационность концепции состоит в том, что, в отличие от традиционных моделей детского театрального коллектива, где ведутся преимущественно занятия актёрскими дисциплинами, в ТЮТе присутствует множество других театральных направлений художественно-постановочного и технического характера, так называемые цеха: осветительский, гримёрный, костюмерный, радиозумовой, пошивочный, монтировочный, поделочный, помощников режиссера, зрелищный – всего их десять. Отдельное внимание уделено в ТЮТе самоуправлению: ребята выбирают старших цехов

и сами организуют различные вечера, встречи; распределяют задачи по подготовке спектаклей.

В результате того, что каждый из кружковцев сочетает в себе две театральные профессии – артистическую и техническую, ТЮТ становится для детей комплексным образовательным и развивающим пространством

А теперь – о «Техническом комплексе»

Благодаря привлечению цифровых технологий, ребята не только ощущают себя грамотными в умении пользоваться различным ПО, общаться и хранить информацию при помощи облачных сервисов, но и учатся созданию оригинального художественного мультимедиа-контента.

Современный театр, в том числе и ТЮТ, использует 2D и 3D-графику, программирование и иные инструменты автоматизации не только в сценическом пространстве, но и во время технологического процесса создания, подготовки спектакля. Примером тому является возможность проведения виртуальных репетиций спектакля в трёхмерной компьютерной модели театра, в нашем случае, – ТЮТа.

Многие знают – «сценическое время – это ограниченный ресурс», и очень важно грамотно его использовать. Внедрение мультимедиа на этапе создания спектакля в ТЮТе, позволило педагогам во время сценических репетиций больше времени уделять не организационным, структурным и техническим вопросам, а вопросам художественного толка. В то же время работа в 3D-модели позволяет вместе с учащимися глубже разбирать все технические аспекты спектакля и учит ребят выходить на сцену подготовленными и погружёнными в процесс. Иными словами, на сцене режиссёр и звукооператор не тратят время на вопрос «Когда давать фонограмму?», а пробуют и корректируют характер её звучания в пространстве сцены и зрительного зала.

Методика использования всей полноты театра как художественного, производственного, общественного явления в качестве средства развития личности находила и находит широкий отклик в системе дополнительного образования детей не только в Петербурге и России, но и за ее пределами. ТЮТ является методическим центром детского сценического творчества города, его опыт многократно отражен в книгах, статьях, публикациях в СМИ, был представлен на всероссийских и международных семинарах, конференциях и фестивалях. Педагогический коллектив театра постоянно внедряет

в учебно-воспитательный процесс новейшие технологии, одной из которых является цифровая технология.

Теперь, когда вы получили самые важные, базовые сведения о нашем театре, для путешествия в цифровой мир театра требуется КЕЙС-НАВИГАТОР.

Куда же поведет он нас в первую очередь? Конечно, в раздел кейса, что значит под номером **1.2**. Пусть вас не смущает некоторая суховатость этого раздела. Иначе и быть не может: ведь вы найдете здесь нормативные акты, приказы, результаты анкетирования учащихся и их родителей, аналитические материалы. Во всех этих документах отражается не абстрактный, а живой процесс создания нашего кейса было бы невозможно. В этом разделе мы, при внимательном его рассмотрении, обнаружим, что проект по использованию цифровых технологий в сфере воспитания детей театральным искусством осуществляется в широком контексте основных задач и направлений деятельности Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. И это важно, так как именно контекст и целеполагание, связанные с педагогической, развивающей и общественной миссией Дворца как целостного явления в культурной парадигме города позволяют интегрировать проект в широкое пространство.

Наше путешествие продолжается. И сейчас мы с вами снова взглянем на наш навигатор и направимся в раздел **1.4.1**.

На что же здесь обратить внимание?

Прежде всего, на само название: «Мониторинг оценивания образовательных достижений детей по ДООП «Технический комплекс» в рамках реализации комплексной ДООП «Театр Юношеского Творчества». Примечательно, что критерием результативности в данном случае выступают именно достижения учащихся, так как весь комплекс образовательных и развивающих мероприятий должен, в конечном счете, отражаться именно на практике, воплощаться в реальных успехах воспитанников. Кроме того, существенно и то, что искомые развивающие результаты и образовательные навыки достигаются не только через творческие артистические программы, но и посредством освоения программ технического комплекса, также ориентированного на культурное и творческое пространство театра.

В разделе вы найдете подробнейшее описание ряда обучающих методик, иллюстрируемых примерами из различных цехов театра. Здесь способы и алгоритмы набора в цеха, и описание текущего контроля выполнения требований программы, и таблицы зачетных мероприятий, а также структура технических экзаменов, представленная одним из ведущих театральных цехов – осветительским. Среди множества пунктов этой системы обратите внимание на пункты 16, 17, 18, 24 и 25. Они отражают именно применение цифровой технологии в творчестве. Для наглядности приводим эти позиции:

16. Основы управления видеопроекцией

Зачёт нацелен на подготовку обучающихся к работе с видео на спектакле или капустнике. Важно показать обучающимся, что профессиональный человек – это человек не только узкой направленности, но и широких познаний. На данном этапе от осветителя требуется умение подготовить, настроить и вывести видео в специальной программе, используемой в данный момент на репертуарных спектаклях (например, ResolumeArena, Catalyst и др.).

17. Основы создания видеоконтента, конвертирование видео, установка и подключение видеооборудования

Этот этап очень важен в обучающем процессе на пути к художнику по свету и технологу, так как сильно расширяет палитру инструментов осветителя. Зачёт призван проверить наличие знаний эксплуатации видеооборудования. Важно обратить внимание, что при работе с дорогостоящей аппаратурой обучающийся должен быть предельно внимателен, потому что поспешность и неаккуратность легко могут привести к поломке.

18. Управление видеопроекцией на репертуарном спектакле, синхронизация видео и света

Осветителю передаётся репертуарный спектакль, как видеоинженеру. За зачёт можно засчитать и работу на капустнике, если она соответствует по уровню сложности спектаклю. Оценивается умение видеоинженера «сопутствовать» спектаклю, совпадать со светом, героями, декорациями и т.д.

24. Создание видеоконтента для спектакля

Мастерство видеохудожника носит очень специфический характер, требует знания и понимания программ для монтажа и создания видео. Здесь речь идёт не о простом «воровстве» видеомате-

риала из интернета, а имеется ввиду полное создание уникального видеоконтента силами осветительского цеха.

25. Работа над созданием 3D визуализации спектакля, создание полной документации спектакля (художественно-технологической разработки)

Весьма интересны также примеры заданий и практических навыков, сведенные в формат таблиц, что облегчает понимание методики, описание интегративных способов освоения программ в форме межцехового творческого экзамена, варианты творческих заданий и т.д.

В процессе обучения ключевая роль отводится формированию личностных качеств учащихся, поэтому диагностика сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся – важная составляющая системы контроля.

Мониторинг оценивания образовательных достижений учащихся по программе «Технический комплекс» проводится в соответствии с разработанной в ТЮТе системой контроля результатов реализации, как комплексной дополнительной общеобразовательной программы «Театр юношеского творчества», так и непосредственно ДООП «Технический комплекс». Результаты обучения по комплексной программе в целом за учебный год отражаются в Информационной карте «Уровень освоения комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр юношеского творчества» на уровне фиксации предметных (теоретические знания и практические умения), метапредметных и личностных результатов учащихся. Метапредметные и личностные результаты, получаемые учащимися в ходе обучения, выражаются в развитии у них метапредметных (учебно-коммуникативных) навыков и развития личностных качеств, практического опыта проявления творческих способностей, развитию самоконтроля, самооценки, ответственности, самостоятельности, умения продуктивно взаимодействовать в решении творческих задач, оценивать и анализировать свою деятельность.

Словом, этот раздел кейса – один из центральных, «ключевых» и мы рекомендуем вам задержаться здесь подольше, чтобы не только увидеть общую картину, но и вникнуть в методические и творческие тонкости, нюансы и подробности. Ознакомьтесь с планами индивидуального обучения (маршрутами), приведенными в качестве примеров, с результативностью обучения по оценкам как самих

учащихся, так и их родителей. Особый интерес, надеемся, вызовет у вас итоговая таблица, в которой показаны результаты профессионального самоопределения воспитанников с указанием их имен и фамилий и конкретных профессиональных учебных заведений.

Наш навигатор ведет нас в раздел **1.4.2**, на «входе» в который красуется надпись «Диагностический инструментарий».

Здесь масса любопытного (да простится нам такое романтическое выражение в контексте методологической аннотации)! Но иначе, кажется, и не скажешь. Ведь поколениями педагогов, режиссеров и мастеров театра было создано это «инструментальное диагностическое богатство», которое ныне позволяет и творчески, и объективно оценивать этапы обучения и развития, определять сильные и проблемные стороны как отдельного ребенка, так и групп учащихся, и всего коллектива в целом. Кроме того, этот инструментарий является и перспективно-ориентированным, так как, поощряя успешность учеников, ставит перед ними и их педагогами новые задачи, побуждая к поиску и развитию.

Нам же остается перечислить хотя бы некоторые диагностические инструменты, приведенные в разделе **1.4.2**. в надежде, что вы сами подробно познакомитесь с ними.

- *Зачетная книжка осветителя.* В ней множество страниц и разделов: мастерство планшетного осветителя, мастерство старшего осветителя, мастерство художника-технолога, мастерство светоператора и т.д.

- *Система оценки монтажного цеха.* Она включает в себя проверочные таблицы по основным темам сценической техники и машинерии: устройство сцены, типы сцен в историческом аспекте, технология работы с мягкими и жесткими декорациями.

- *Техминимум по сценической технике и оборудованию,* включающий в себя два уровня с подробным перечислением навыков и познаний.

Отметим, что каждый из перечисленных документов включает в себя множество разделов, пунктов и подпунктов, которые позволяют в совокупности моделировать определенную объемную и динамическую картину процесса обучения.

И снова наш навигатор в действии!

Раздел **1.5**. включает в себя аннотации к уже приведенным и последующим материалам кейса, а также весьма важную составляющую образовательного процесса – родительскую! Не секрет, что

согласно современному образовательному законодательству в число участников образовательного процесса наряду с педагогами и учащимися включены также родители и (или) их законные представители. В составе документов раздела результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством обучения, итоги анкетирования, отзывы родителей о качестве обучения. Раздел снабжен графиками, диаграммами, вопросниками, позволяющими наглядно продемонстрировать заинтересованность родительского сообщества в образовательном процессе, его конструктивные или критические оценки и суждения.

В разделе **1.6**. вы найдете материалы общественного и профессионального признания результатов реализации образовательной программы. Здесь копии дипломов городских, всероссийских и международных фестивалей детского театрального творчества, отзывы видных деятелей российского театра и культуры, таких как народный артист России И.И. Краско, народный артист России Н.В. Буров, народный артист России А. Калягин, благодарственные письма от Всероссийского и Санкт-Петербургского союза театральных деятелей и т.д.

В разделе **1.7** обозначены так называемые «цифровые следы» реализации ДООП «Театр юношеского творчества», представленные в пространстве Интернета. Перечислим некоторые из них:

- официальный сайт ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»: раздел «Театр юношеского творчества» с информацией о деятельности театра, его истории, структуре, педагогическом методе и известных выпускниках;

- социальная сеть «ВКонтакте» – страницы Театра юношеского творчества, интернет-журнала ТЮТа «СИТИП», проектов «Слово.PRO.Театр» и «ЗакулисьеТЮТа», видео-ролик «Мы» о законах ТЮТа и многое другое;

- YouTube-канал ТЮТа с записями тютювских спектаклей, видеорепортажей ТВ, а также видео-записей важных событий театра.

Активная деятельность театра в интернет-пространстве позволяет установить тесные контакты с многотысячной аудиторией, получить обратную связь, иными словами – способствовать не только пропагандированию методов воспитания детей и подростков средствами театрального искусства, но также стимулировать и развитие самого ТЮТа.

Раздел **2.1.1.** представляет некоторые учебно-методические комплекты по тематическим разделам программы. В качестве примера в разделе имеются материалы, дающие представление о процессе выпуска премьерного спектакля в театре и о работе по одной из тем программы – «Цветоведение».

Выпуск премьерного спектакля – это большой блок программы, где учащиеся осваивают технологический процесс создания театральной постановки от выбора пьесы до премьеры. В рамках этого процесса идет разработка декораций, костюмов, светового и звукового оформления спектакля, макета декорационного оформления сцены, разработка технических сценариев всех обслуживающих спектакль бригад. Представлены разработки, выполненные учащимися во время выпуска спектакля «Питер Пен»:

- примеры 3D эскизов костюмов, деталей декораций, макета декораций спектакля;

- технические сценарии осветителей, монтажников;

- процесс создания спектакля в фотографиях.

Тема «Цветоведение» изучается в разных цехах театра, но в первую очередь, это бутафорский и осветительский. В кейсе представлены:

- планы занятий по теме, которые каждый педагог может интерпретировать под свои задачи;

- дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся;

- интернет-ресурсы по теме;

- материалы к занятиям.

Наш навигатор вводит нас в раздел под индексом **2.2.** Он очень важный, объемный и содержательный. Но всё по порядку...

В разделе представлены разработки занятий и дидактические материалы к ним, позволяющие представить систему работы в звукоцехе, в осветительском, монтажном и бутафорском цехах. Разумеется, весь объем материалов занял бы слишком много места даже в нашем достаточно большом обзоре, так что мы знакомим лишь с наиболее яркими и успешными примерами, которые, надемся, дадут представление о целом.

Так, в осветительском цехе на занятиях используются представленные подборки эскизов в формате 3D для изучения особенностей освещения в различных спектаклях, разрабатываются осветительские сценарии, партитуры светооператоров, педагоги и уча-

щиеся создают презентации по темам программы. В кейсе представлена презентация «Профессия – «Художник по свету», подготовленная учащимися для участия в фестивале «ПрофессияЯ». В монтажном цехе разработаны учебные пособия для планшетного монтажника, схемы оборудования сцены, представлены 3D-технологии организации сценического пространства, а в цехе бутафоров находим технологическое описание декораций и памятку реквизитора. Занятиям по звуковому оформлению спектаклей посвящены материалы звукоцеха, в них подробно рассматривается этапность в освоении учебного материала, последовательность и взаимосвязь различных художественных компонентов (звук, свет, грим и т.д.) в целостном процессе создания сценического образа или всего спектакля.

Интерес представляет и статья педагога монтажного цеха ТЮТа о применении цифровых ресурсов в моделировании сценического пространства.

Раздел богато иллюстрирован фотографиями и схемами, дополняющими и разъясняющими методику работы, эскизами декораций, общее количество таких иконографических объектов в разделе переваливает за сотню.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что подробное и всестороннее знакомство учащихся с технологическими условиями и способами подготовки спектакля делает учебно-воспитательный процесс последовательным, глубоким и порождает у всех его участников верное представление о театре как творческом и созидательном пространстве. Очень важно, что, благодаря детально проработанным дидактической и технологической составляющих образовательного процесса, происходит не только ознакомление, но и присвоение знаний и навыков, или, как говорят в театре – пропускание их через себя. А это и есть воспитание театром, понятием широко и, в том числе, в его цифровом варианте.

Наш навигатор ведёт нас к очень интересным материалам раздела **2.3.1.**, которые обозначены как «Проектные и (или) игровые технологии организации внеаудиторной деятельности детей». Раздел включает в себя описание двух больших проектов, подготовленных и реализованных учащимися под руководством педагогов театра.

Мультимедийный проект-спектакль «Добро пожаловать на борт»

Данный проект представляет собой короткое по времени мультимедийное шоу с широким использованием возможностей современных театральных технологий: свет, видео, звук, декорационное оформление и др. Мероприятие было приурочено к открытию 61-го сезона ТЮТа. Идея спектакля состояла в том, чтобы в лёгкой гротесковой форме показать на сцене процесс поступления в ТЮТ, который зрители (а основной публикой стали новые студийцы) только что прошли. В оформлении спектакля преобладает корабельная тематика, декорации содержат элементы корабельных вант, костюмы объединяют актёров в команду матросов. Содержание поддерживается музыкальным сопровождением, видеоконтентом и световым оформлением. Отличительной особенностью спектакля становится преобладание визуально-технологического решения и акцент на работу цехов. Актёры работают без слов, все номера исключительно пластические. Такой подход к созданию спектакля позволяет раскрыть возможности производственных и обслуживающих цехов на сцене, способствуя тем самым появлению у студийцев энтузиазма и желания научиться в своих цехах всему, что нужно для создания такого спектакля. Материалы включают «Сценарный план», описание декорационного оформления, спецификацию видеопроекторного и осветительного оборудования, графики создания видеоконтента, репетиции и монтажа проекта.

Проект празднования юбилея ТЮТа «60 лет спустя»

В рамках юбилейной встречи более чем 20-ти поколений бывших и современных тютовцев был реализован масштабный театрализованный интерактивный проект – инсталляция «Театр, который всегда с тобой...», главной целью которого стало методологическое и практическое осмысление инновационной психолого-педагогической концепции развития личности, эстетического, нравственного и гражданского воспитания детей и юношества средствами театрального искусства, созданной в середине прошлого столетия одним из выдающихся деятелей российской культуры, театральным педагогом и режиссером Матвеем Григорьевичем Дубровиным.

На время проведения проекта все помещения современного ТЮТа – сценический и зрительский комплекс, репетиционные классы и учебные помещения производственных театральных цехов, рекреации и театральные мастерские, а также все уровни зрительской

зоны театрального фойе концертного зала «Карнавал» Дворца творчества юных были превращены в одно масштабное, целостное креативное пространство, в котором расположились не только выставочные исторические материалы (фотомонтажи и видеосюжеты, театральные афиши и постеры, композиции по более чем 100 спектаклям, исполнявшимся на сцене театра за прошедшие десятилетия, театральные костюмы и макеты, образцы гримов, световые и радиозумовые эффекты, театральный реквизит и детали декорационного и сценографического оформления, изготовленные в тютовских производственных цехах и т.д.), но и обширный спектр методической литературы, книги, брошюры, сборники, материалы программного характера, обобщающие многолетний опыт режиссеров и педагогов ТЮТа разных поколений.

Одним из смыслообразующих элементов этого пространства стали так называемые «локации», или интерактивные творческие площадки, на которых были представлены основополагающие принципы и направления психолого-педагогической методики ТЮТа, вобравшие в себя опыт многих поколений педагогов и режиссеров театра, например, «Педагоги и педагогика», «Традиции ТЮТа», «Драматурги театра», «Тютовские песни», «Мемориальный кабинет М.Г. Дубровина», «Спектакли ТЮТа» и т.д. На импровизированных сценах в выставочном пространстве состоялись выступления представителей разных поколений ТЮТа, в помещениях цехов и репетиционных театра прошли экскурсии и мастер-классы, на сцене ТЮТа состоялась встреча почетных гостей с коллективом современного ТЮТа.

Программа проекта содержит перечень, содержание и оформление интерактивных локаций, описание производства проекта, планировки зон, описание мультимедийной фотовыставки и др.

Раздел иллюстрирован множеством фотографий, сценарных планов и графиков (сценарии «Добро пожаловать на борт», «60 лет спустя»), описанием локаций, а также информацией о деятельности ТЮТа в средствах массовой информации и издательской деятельности, о тютовских традициях – всё это нашло свое отражение в фотографиях, скриншотах и других цифровых формах.

Навигатор привел нас в раздел **2.4.1.** «Методические материалы по сопровождению образовательных маршрутов для различных категорий обучающихся».

Здесь вы найдете информацию о том, каким образом методика ТЮТа, в том числе и цифровая, расширяет культурное и познава-

тельное пространство коллектива и каждого воспитанника в отдельности, выходя далеко за пределы собственно театра, как зрелищного явления, но оставаясь в нем как в явлении культурном, психологическом, педагогическом, общественном, а следовательно – развивающем личность. Рекомендуем вам познакомиться с основными частями раздела, которые кратко охарактеризованы ниже.

Проект «СИТиП» (Союз Идей Тютовцев и Писателей) для учащихся, интересующихся литературным творчеством

Данный проект создан учащимися Театра юношеского творчества. Это журнал, в котором тютовцы самостоятельно пишут и печатают статьи, рассказы, стихи, публикуют свои рисунки и иллюстрации к спектаклям и другим мероприятиям, проходящим в коллективе. Тематика публикуемых материалов весьма обширна и включает статьи об известных театральных деятелях, литературных персонажах, значимых событиях театра и кино. Участвуя в создании журнала, учащиеся могут реализовать свой творческий потенциал в литературном и поэтическом творчестве, создании иллюстраций, редактировании и рецензировании текстов, проведении интервью, верстке, макетировании печатного издания. Редакционная группа формируется самими учащимися, которые становятся редакторами, журналистами, художниками, рецензентами, администраторами интернет-страницы. Ребята придумали логотип и стиль журнала, определили его постоянную структуру и рубрики. Самостоятельно, без участия педагогов, редакционной группой определяется содержание и тематика выпусков. Работа в журнале дает возможность погружения в историю ТЮТа, в том числе через работу в архиве коллектива, знакомство и общение с выпускниками с целью интервью или сбора информации о театре. Помимо этого, «СИТиП» включает в себя электронную страницу журнала в социальной сети «ВКонтакте», которая является платформой для непрерывного творческого и интеллектуального общения между тютовцами на интересующие их темы.

В кейсе представлены 3 выпуска журнала: «Время перемен», «Птичий выпуск», специальный выпуск журнала «СИТиП» к шестидесятилетию ТЮТа.

Проект «Слово.PRO.Театр», адресованный учащимся, проявляющим повышенный интерес к театральному творчеству.

Проект «Слово.PRO.Театр» задуман и создан старшими тютовцами совместно с выпускниками, многие из которых работают в теат-

рах России и мира. Цель проекта – расширение возможностей обучения и погружения в мир театрального искусства обучающихся ТЮТа, имеющих повышенный интерес и мотивацию к углубленному изучению театрального творчества. В рамках проекта в ТЮТ приглашаются известные люди из мира театра: не только выпускники и педагоги ТЮТа, но и сотрудники театров, преподаватели театральных институтов, известные режиссеры и работники различных театральных профессий. В рамках проекта «Слово.PRO.Театр» проводятся лекции, мастер-классы, творческие встречи и лаборатории, которые ориентированы на аудиторию ТЮТа, с учетом программы обучения, репертуарной политики театра, актуальных интересов и проблем коллектива. Важная роль в реализации проекта отводится информационной поддержке, осуществляемой через страницу проекта в «ВКонтакте». На странице публикуются тексты, подборки изображений и фотографий, созданные участниками проекта, образовательный материал, подобранный специально для учащихся ТЮТа, а также рецензии, интервью, статьи из книг и театральных изданий (с обязательным указанием на источник), отражающие актуальные тенденции театрального искусства.

Проект «Зрелищник в театре»

Представленный проект программы обучения зрелищников является творческим проектом – индивидуальным образовательным маршрутом для учащихся Театра юношеского творчества, проявляющих активный интерес к овладению более широким спектром познаний и навыков в области организации зрительской аудитории, поиску форм общения со зрителями, углублению его содержания. Цель работы зрелищника – ориентирование каждого зрителя на восприятие конкретного спектакля, его жанровой и стилистической природы, художественных особенностей.

Тютовские «капустники»

Тютовские праздничные вечера-капустники – одна из самых ярких составляющих внутренней тютовской жизни. В ТЮТе традиционно словом капустник обозначается любое «представление для своих, не являющееся спектаклем», то есть, по сути дела – «вечер». Поводом для тютовского вечера чаще всего являются тютовские праздники, к которым традиционно относят «Вечер студии» (начало сезона), «Вечер выпускников» (завершение сезона), Вечера, посвященные 8 марта, 23 февраля, соответственно – мужской и женской половинам тютовского коллектива, Новому году, Дню рождения

Театра (22 апреля). Традиционны миниатюрные капустники-поздравления после спектакля. Темой такого капустника служит либо своеобразное подведение итогов работы над спектаклем, например, после премьеры, либо поздравление конкретного участника с днем рождения. Капустник ставится как спектакль, как правило, имеет яркую оригинальную световую и звуковую партитуру, в нем используются все возможности сцены. Роли в капустнике играют и режиссируются так, как в настоящем спектакле.

В кейсе представлены сценарии капустников:

- День рождения ТЮТа (63 сезон) по мотивам «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса;

- «Алиса в стране...» (открытие 64 сезона);

- «На правах рекламы».

В разделе также представлены разработки «Устав зрелищного цеха», «Порядок проведения спектакля для администраторов», «Порядок проведения спектаклей» и т.д. Все эти материалы снабжены таблицами и подробными комментариями.

Навигатор привел нас в раздел **2.5**. «Сценарии и технологические карты».

Техническое сопровождение спектакля требует крайней сплочённости и точной работы всего технического коллектива, работающего на спектакле. В театре любой неосторожный подход к проведению спектакля со стороны технических бригад способен уничтожить живую ткань сценического действия, но, чтобы этого не произошло, необходимо слаженно и вовремя осуществлять световые переходы, выводить фонограммы, делать чистую перемену декораций и реквизита, и так далее. Всю эту череду сценических событий позволяют собрать воедино и структурировать цеховые технологические карты и технические сценарии (или партитуры) спектакля.

Понимая важность и значимость этого процесса, педагоги значительную часть образовательного процесса отводят именно работе с картами и сценариями, и если младшие тютовцы (учащиеся 1 и 2 года) больше практикуются в понимании и точном исполнении уже готовых карт и технических сценариев во время репетиций и спектакля, то старшие (3 и 4 год обучения) – в умении создавать технические сценарии и проводить технические репетиции своего цеха.

В ТЮТе используются технические сценарии бутафора-режиссёра; партитуры звукооператора, светооператора, выводящего видеоинженера, осветителей-водящих и планшетных осветителей;

верховые монтировочные сценарии; партитуры машиниста сцены и планшетных монтировщиков.

Все технические сценарии взаимосвязаны, ведь в спектаклях часто бывает так, что переход света происходит одновременно или с переходом звука, или с переменной декораций, или с выносом реквизита, или наоборот, или всё вместе... Взаимосвязь всех цеховых сценариев сводится в одно целое и выверяется в сводной партитуре помощника режиссёра, которая по сути содержит в себе все сценарии всех цехов и привязана к тексту пьесы или режиссёрскому сценарию. Всё это позволяет в процессе подготовки спектакля синхронизировать действия всех учащихся, работающих в цеховых бригадах, настроить баланс и отрепетировать с точностью до мгновения техническое сопровождение спектакля, научив тютовцев слаженному техническому творчеству в коллективе своего цеха и театра в целом.

В разделе представлены звуковые, осветительские, реквизиторские, монтировочные партитуры к спектаклям «Прадедушка Бибьена», «Гроза», «Маленький принц», «Снежная королева», а также технологическая карта подвеса планет в спектакле «Маленький принц», 3D карта направления света на спектакле «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», карта установки видеоборудования на спектакле «Волшебные кольца Альманзора» и другие.

Итак, наш навигатор заканчивает свою работу. Он ведёт нас в разделы, которые сами по себе тоже в какой-то степени – навигаторы.

Первый из разделов (**2.6**) знакомит нас с образовательными мероприятиями (в виде ссылок) различных уровней, в которых приняли (или могут принять) участие обучающиеся в процессе освоения программы, предоставляющие возможность максимальной реализации творческого потенциала обучающихся и формирования портфолио достижений обучающихся.

Второй же (**2.7**) – направляет на ресурсы программно-методических разработок, книг, статей и т.д., связанных с проблемами, находками и перспективами развития театра, где играют дети.

А теперь предлагаем вам уже самостоятельно продолжить необыкновенное путешествие в мир театра и цифровых технологий, пройдя про QR-коду в начале статьи.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

Методическая разработка

«Учебное пособие для планшетного монтировщика»

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Монтировочный цех»

(Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр Юношеского Творчества»)

Автор:
Д.Э.Тейбер-Лебедев,
педагог дополнительного образования

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЛАНШЕТНОГО МОНТИРОВЩИКА
Автор: Д.Э.Тейбер-Лебедев, педагог дополнительного образования

Содержание

Правила техники безопасности на сцене театра	1
Устройство сцены коробки	3
Виды сцен	5
Мягкие декорации	6
Механизмы сцены-коробки	7
Жесткие декорации	8

ТЕМА 1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕАТРЕ

Эстетическое поведение

1. На сцене, галереях и в зрительном зале запрещено есть и пить.
2. Всегда следует снимать верхнюю одежду и уличную обувь при входе на сцену.
3. Помните, что нарушать дисциплину не культурно.

Правила техники безопасности на сцене театра

1. На сцене не рекомендуется **находиться без дела**.
2. После работы за собой следует убрать (инструменты, расходные материалы, декорации).
3. Своевременно и правильно убирать всю мягкую одежду сцены, которая может валяться на сцене или в карманах.
4. Проходить под опущенными штанкетами запрещено.
5. Сдирать/сбивать метки на штанкетах и планшете без разрешения педагога цеха запрещено.
6. Запрещается передвигать или убирать выставленные декорации к ближайшему спектаклю.
7. Сидеть на используемой в спектакле мебели и трогать «заряженный» реквизит запрещено.
8. Не забывайте проверять загрузку кулис и задников, так как часто грузы сбивают или неправильно устанавливают.
9. Не следует перелезать через шахту штанкетных и софитных подъемов.
10. Запрещено загромождать пожарный кран, огнетушители и аварийные выходы.
11. Помните о недопущении открытого огня на сцене, галереях и в зрительном зале.

Правила техники безопасности на галереях (верховой монтировщик)

1. При входе на галерею следует спрятать личные вещи и инструмент в карманы или привязать к себе.
2. Неуравновешенные штанкеты следует фиксировать «закрепами» (кошками).
3. Загружать или разгружать штанкет должны два человека с разных галерей.
4. При опускании или поднимании штанкета следует подавать фразу - «№ штанкет, головы!», где № - это номер используемого штанкета. При опускании штанкета данную фразу необходимо произнести дважды — в момент опускания и при достижении штанкета человеческого роста.
5. При работе с штанкетными подъемами находиться на третьей галерее опасно.
6. Сбивать или сдирать метки на штанкетах и тяговых канатах без разрешения педагога цеха запрещено.

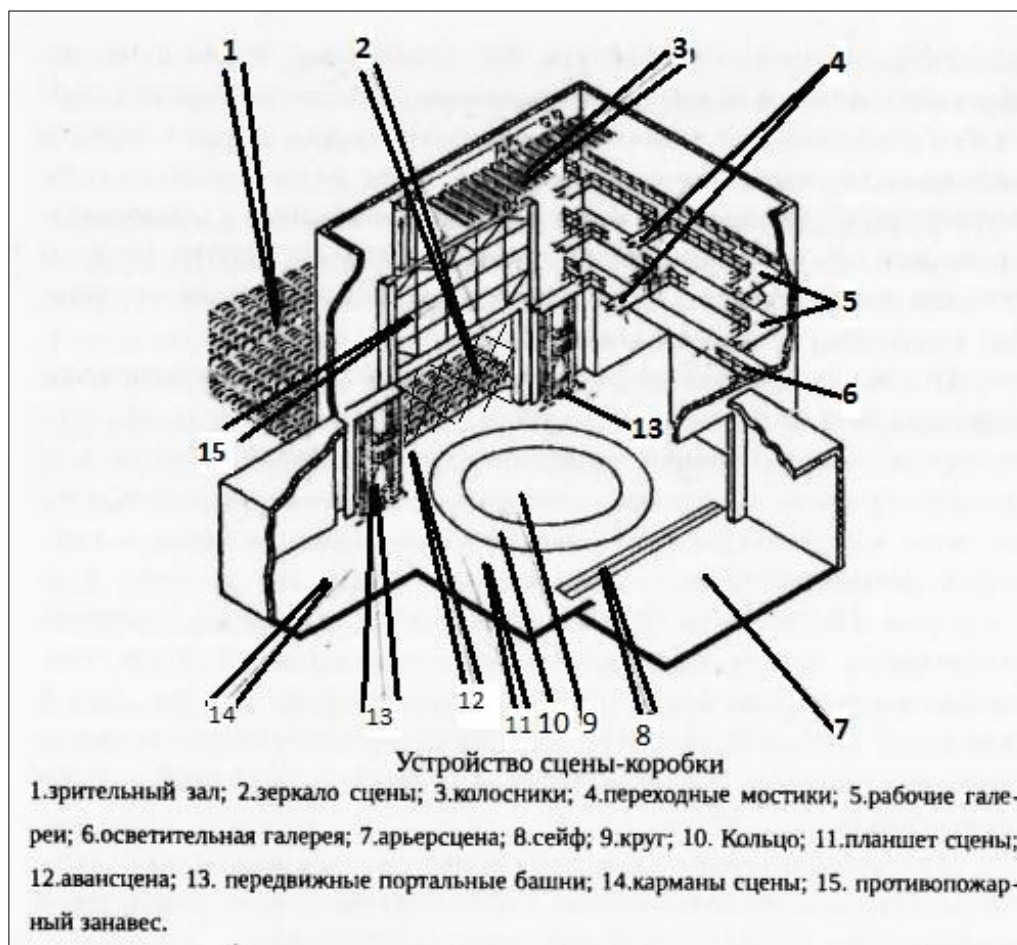
7. На каждой шахте (и на планшете, и на рабочей галерее) должны присутствовать закрепы (кошки).
8. Верховой монтировщик может работать исключительно на рабочей (второй) галерее.
9. Опускание или поднятие горизонта осуществляется тремя верховыми монтировщиками — двое стоят на кружалах, один опускает штанкет.
10. По окончании работ следует убедиться в отсутствии лишних вещей на галерее. Помните, что после вас рабочее место должно остаться чистым.
11. При выходе с галерей необходимо удостовериться в отсутствии людей на галереях и осветительском мостике и только после этого выключить свет и закрыть входную дверь.

Техника безопасности на спектакле

1. Не забывайте, что монтировщик должен работать тихо, быстро, незаметно.
2. Одежда монтировщика должна быть полностью черной. В идеале перчатки и обувь так же должны быть темных тонов.
3. Бригадир данного спектакля должен заблаговременно убедиться в целостности своей бригады и до итоговой линейки должен проверить загрузенность мягкой одежды и выставленные жесткие декорации.
4. За кулисами должна быть тишина.
5. Если из-за кулис вы видите зрителя, то зритель непременно увидит вас.
6. Стажер не должен выполнять какую-либо работу без бригадира или монтировщиков из бригады.
7. При чрезвычайной ситуации стажер немедленно должен сообщить об этом бригадиру или монтировщику поблизости. В свою очередь бригадир должен либо устранить ЧП (если это возможно), либо сообщить об этом старшему цеха или педагогу цеха.
8. За задником (если он установлен на данном спектакле) может проходить один человек. Так же за задником во время спектакля и репетиций запрещено пробегать.
9. Сидеть на используемой в спектакле мебели запрещено.
10. Нельзя переставлять «заряженный» реквизит.
11. По окончании спектакля жесткие и мягкие декорации следует демонтировать и убрать в помещения, указанные в партитуре.

ТЕМА 2. УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ-КОРОБКИ

Сцена-коробка — закрытое сценическое пространство, ограниченное со всех сторон стенами, одна из которых имеет широкое отверстие, обращенное к зрительному залу (зеркало сцены).

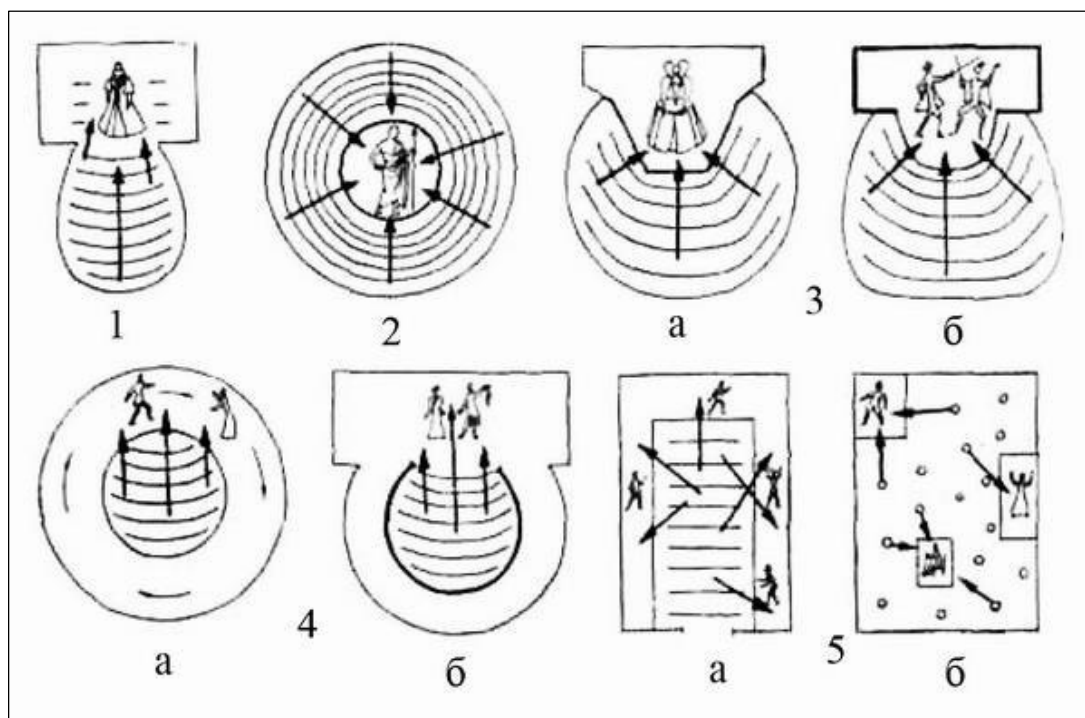

1. Колосники — решетчатый потолок сцены. В нашем театре колосники отсутствуют.
2. Галереи — мостики (балконы), идущие вдоль стен. Первая галерея называется осветительской, вторая — рабочей (монтажной), третья — рабочей.
3. Переходные мостики — мосты, соединяющие левую и правую сторону галереи.
4. Кружала — две трубы, прикрепленные перпендикулярно к штанкету, с закруглением в месте присоединения. Необходимы для крепления панорамы.
5. Штанкетный подъем — система тросов, блоков, канатов, противовеса (калках, контргруз), которые поднимают или опускают штанкет.
6. Штанкет — металлическая полая труба, с помощью которой поднимаются или опускаются мягкие и жесткие декорации.
7. Софитный подъем — система тросов, блоков, подъемного механизма и противовеса (калках, контргруз), которая поднимает или опускает софит.
8. Софит — конструкция с прожекторами. На нашей сцене имеется 4 софита.
9. Осветительская ферма — передвижная конструкция по бокам сцены с прожекторами. На нашей сцене всего имеется 8 осветительских ферм.
10. Зеркало сцены — прямоугольное отверстие в стене, отделяющее сценическое пространство от зрительного зала. С помощью передвижных порталов по бокам и арлекина сверху мы можем изменять размеры зеркала сцены (сужать или увеличивать).
11. Убор — высота зеркала сцены. На нашей сцене высота сцены (от последней галереи до планшета) равна 1,5 убора, что не является стандартом.
12. Архитектурный портал — боковые вырезы в стенах, образующие зеркало сцены.
13. Передвижные порталы — несут ту же функцию, что и архитектурный портал, но может изменять ширину зеркала сцены.

14. Портальная башня — металлическая конструкция, находящаяся на передвижном портале. К портальной башне монтируются (устанавливаются) осветительские приборы.
15. Шахты — проем, в котором находятся штанкетный и софитный подъемы. Для безопасности шахты оснащены перилами с решеткой.
16. Карман — помещения, расположенные по обеим сторонам сцены. В них хранятся мягкие и жесткие декорации, играющие в ближайшем спектакле.
17. Планшет — пол сцены.
18. Авансцена — передняя часть сцены.
19. Арьерсцена — задняя часть сцены.
20. Круг — вращающаяся вокруг своей оси часть планшета.
21. Кольцо — часть планшета, вращающаяся вокруг круга.
22. Пульт машиниста сцены — система, с помощью которой можно управлять скоростью и направлением вращения круга и кольца. Так же с помощью пульта можно механически открывать и закрывать антрактно-раздвижной занавес (АРЗ).
23. План сцены — сценическое пространство, находящееся между софитами. Первый план называется «нулевым» и находится между зеркалом сцены и первым софитом. Далее, между первым и вторым софитами будет располагаться первый план и тд. Так как на нашей сцене четыре софита, то планов на пустой сцене будет ровно пять (нулевой, первый, второй, третий, четвертый и пятый планы).
24. Рампа — система осветительских приборов СВТГ (светильник театральный галогеновый), расположенная на планшете по переднему краю авансцены и скрытая от зрителя барьером.
25. Сейф (рундук) — помещение под арьерсценой, служащее для хранения мягкой одежды сцены.
26. Трюм — помещение, находящееся под сценой. В трюме находятся установки сценических механизмов (машинерия круга и кольца), а также механизмы подъемно-опускных площадок.

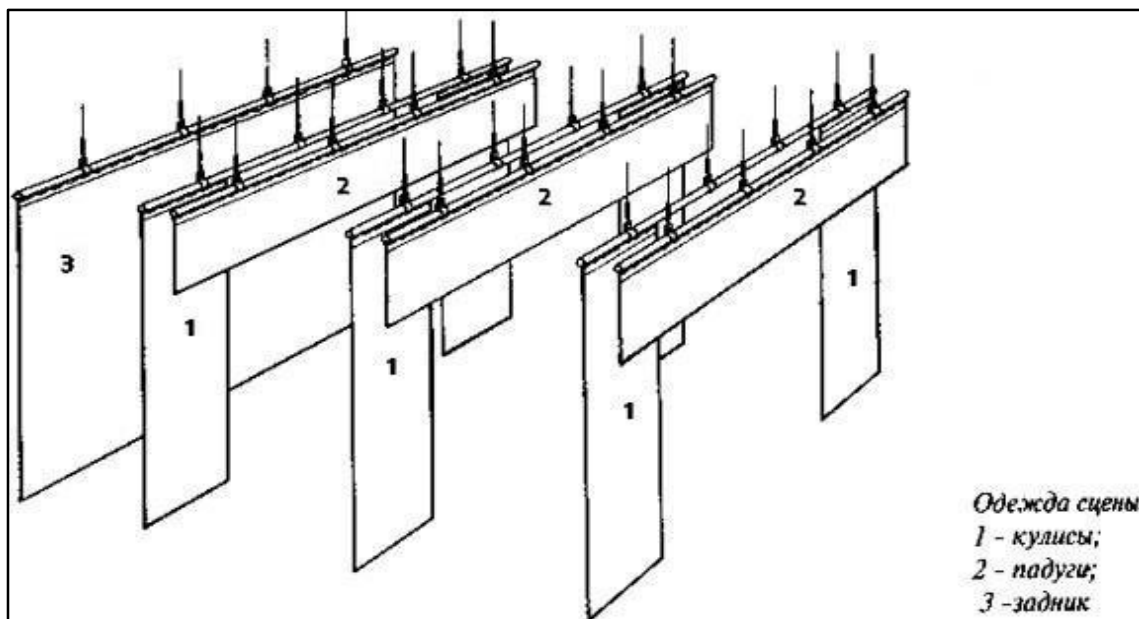
ТЕМА 3. ВИДЫ СЦЕН

На рисунке ниже изображены пять видов сцен с их подвидами. **Стрелочками** изображено направление зрительного зала, а **человечками** — актеры на сцене.

<p>1. Сцена-коробка (закрытое сценическое пространство)</p>	<p>Сцена, ограниченная со всех сторон стенами, одна из которых имеет широкое отверстие (зеркало сцены), обращенное к зрительному залу. Места для зрителей расположены перед сценой в пределах нормальной видимости игровой площадки.</p>
<p>2. Сцена-арена (открытое или центровое сценическое пространство)</p> <p>3. Пространственная сцена (а — открытая площадка; б — открытая площадка со сценой-коробкой)</p>	<p>Круглое пространство, вокруг которого расположены зрительские места. Сцена-арена представляет собой типичный пример центрального театра (цирк).</p> <p>Её площадка (выступ в зрительный зал) окружена местами для зрителей не со всех сторон, а только частично, с небольшим углом охвата. В современных решениях пространственная сцена часто сочетается со сценой-коробкой.</p>
<p>4. Кольцевая сцена (а — открытая; б - закрытая)</p>	<p>Сценическая площадка в виде подвижного или неподвижного кольца, внутри которого – места для зрителей. Большая часть этого кольца может быть скрыта от зрителей стенами, и тогда кольцо используется как один из способов механизации сцены-коробки.</p>
<p>5. Симультанная сцена (а — единая площадка; б - отдельные площадки)</p>	<p>Симультанная сцена показывает разные места действия на одной или нескольких площадках, расположенных в зрительном зале. Данная сцена рассчитана на множество зрителей, которые ходят от одной сценической площадки до другой. Похожая система встречается на праздничных рынках и базарах.</p>

ТЕМА 4. МЯГКИЕ ДЕКОРАЦИИ

Мягкие декорации	Одежда сцены
Бескаркасные декорационные элементы, изготовленные из мягких и эластичных материалов — тканей, тюлей, сеток, пленок и прочего	Это ткани и драпировки (мягкие декорации), формирующие игровую площадку. Способы развески одежды сцены: <i>классический и кабинетный</i> . Одежда сцены крепится на штанкет с помощью вязок.

Название мягких декораций:

1. Кулиса — вертикально повешенная ткань, закрывающая боковое пространство сцены.
2. Падуга — горизонтально повешенная ткань, закрывающая верхнюю часть сцены.
3. Задник — живописное полотно (фоновый занавес), закрывающее заднюю часть сцены. Может быть выполнен, либо из чёрного бархата, либо из холста с изображением (обозначающим место действия).
4. Полузадники — полотно, разделенное на две части. Крепить полузадники на штанкет следует в нахлест так, чтобы по центру оказался проход — запáх.
5. Горизонт — полотнище белого цвета, подвешиваемое в самой глубине сцены, скрывающая заднюю стену и частично бока сцены.
6. Панорама — живописный задник, который во время действия передвигается с одной стороны сцены на другую, если необходимо изобразить движение актеров.
7. Живописная панорама — движущееся полотно с меняющимися картинками
8. Арлекин — горизонтально повешенная ткань, скрывающая дорогу занавеса. Отличие арлекина от падуги: арлекин крепится перед занавесом; арлекин и занавес имеют тот же цвет и материал.
9. Тюль — служит для визуальных эффектов в спектакле.
10. Половик — плотная ткань, которой затягивают планшет сцены. Может быть расписным. Половик не является одеждой сцены, он относится только к мягким декорациям. Виды половиков : постоянный, игровой, станковой.
11. Занавес — полотно, отделяющее сцену от зрительного зала. Занавес одновременно является техническим устройством и декорацией. Занавес, предназначенный для определенного спектакля, называется «интермедийным» (игровым). Нематериальным занавесом называется «световой» занавес.
Виды занавесов: подъемно-опускной занавес(ПОЗ), комбинированный занавес, антрактно-раздвижной занавес(АРЗ), фигурный занавес.

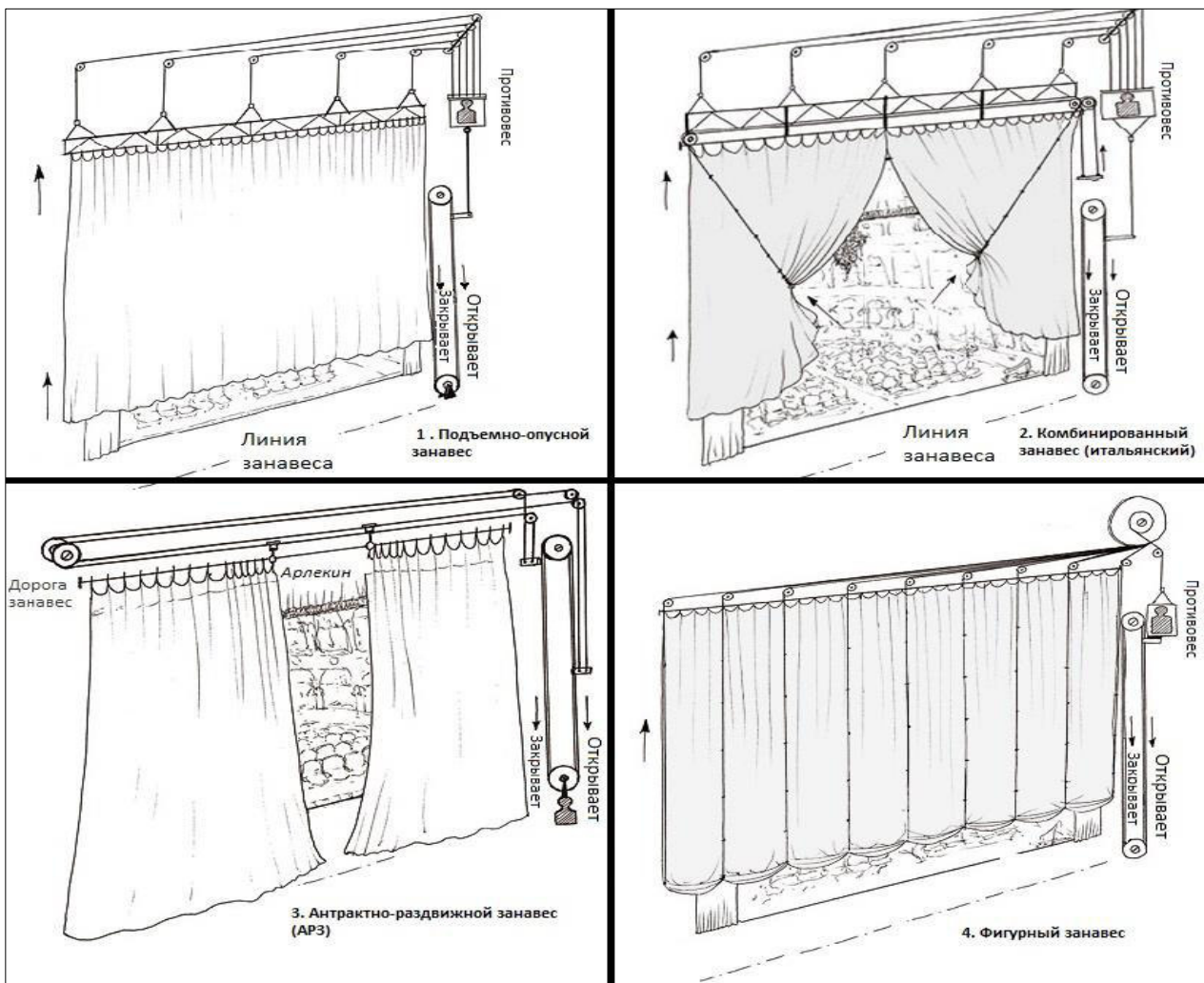
ТЕМА 5. МЕХАНИЗМЫ СЦЕНЫ-КОРОБКИ

!Механизмы сцены могут быть травмоопасны при неправильной эксплуатации (использовании), поэтому единолично работать с ними могут монтажники, прошедшие верховое обучение и машинерию сцены. В остальных случаях работа с механизмами производится только под наблюдением педагога цеха.

!Следует помнить, что работать на сцене можно только в присутствии ответственного педагога.

*Из перечисленных ниже механизмов не все установлены на сцене ТЮТа, поэтому те устройства, которые присутствуют на нашей сцене, будут помечены **жирным курсивом**.*

1. **Дорога занавеса** — линия, по которой закрывается антрактно-раздвижной занавес.
2. **Круг** — вращающийся планшет в центре сцены.
3. **Кольцо** — вращающийся планшет вокруг **круга**.
4. **Осветительская ферма** — передвижные конструкции с аппаратурой по бокам сцены.
5. **Софитный подъем** — система тросов, блоков, противовеса и лебёдки, поднимающая и опускающая конструкцию с прожекторами, находящуюся наверху сцены.
6. **Ручной штанкетный подъём** — система тросов, блоков, каната, противовеса и трубы, с помощью которой поднимаются и опускаются мягкие и жесткие декорации.
7. **Передвижные порталы** — механизмы, несущие ту же функцию, что и архитектурный портал, но может изменять ширину зеркала сцены.
8. Транспортёр — движущаяся из кармана в карман лента.
9. Фура — игровая площадка на колёсах.
10. Подъёмно-опускная площадка — площадка, опускающаяся ниже уровня планшета.

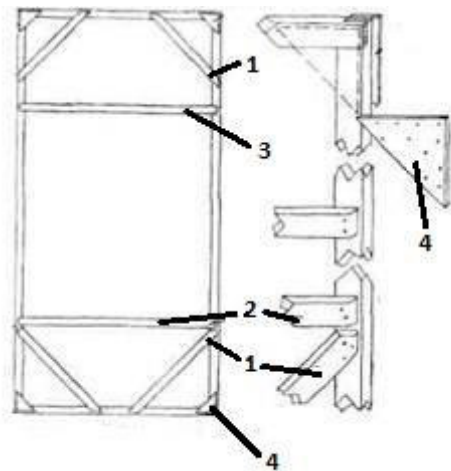
ТЕМА 6. ЖЕСТКИЕ ДЕКОРАЦИИ

Жесткие декорации — каркасные элементы оформления спектакля.

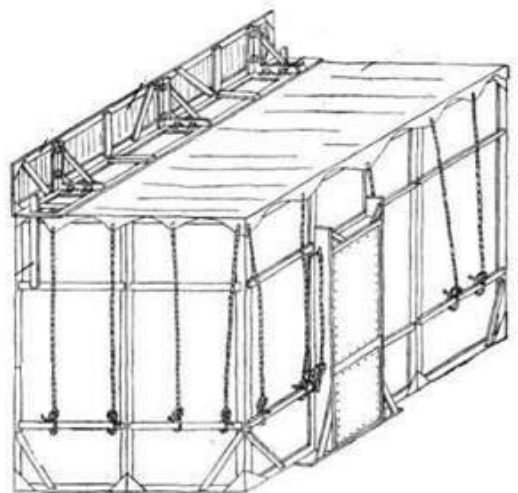
Виды жестких декораций: мебель, лестницы, станки, ширмы, стены, двери, колонны и прочее.

Так же жесткие декорации могут быть обыгрываемыми (*находятся на виду у зрителя и обыгрывается актерами*) и не обыгрываемыми (*декорации, скрытые чем-либо от зрителя, служат для удобства перехода с низкой на высокую плоскость*).

Павильонные декорации — состоят из отдельных рам, затянутых холстом. Эти рамы, похожие на стенки, вместе с жестким потолком могут создавать павильон или кабинет.

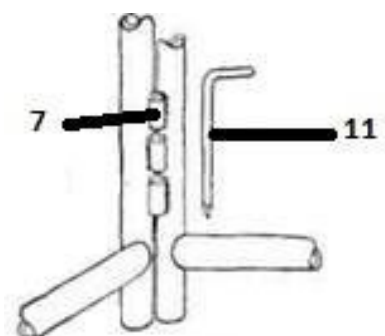
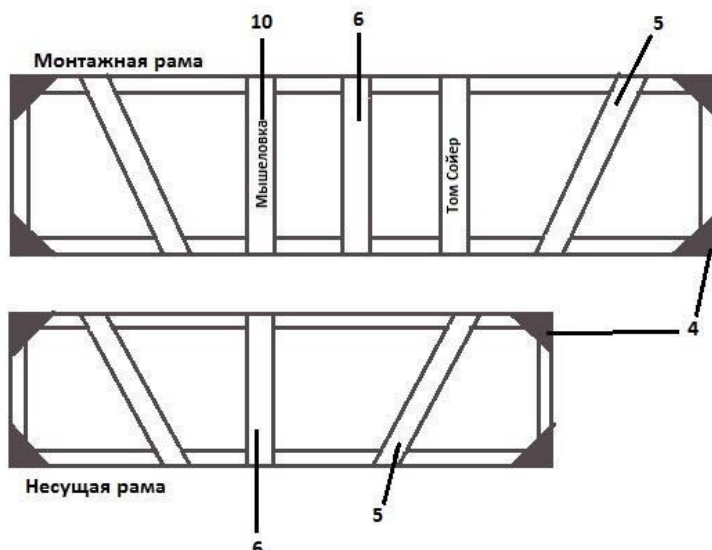
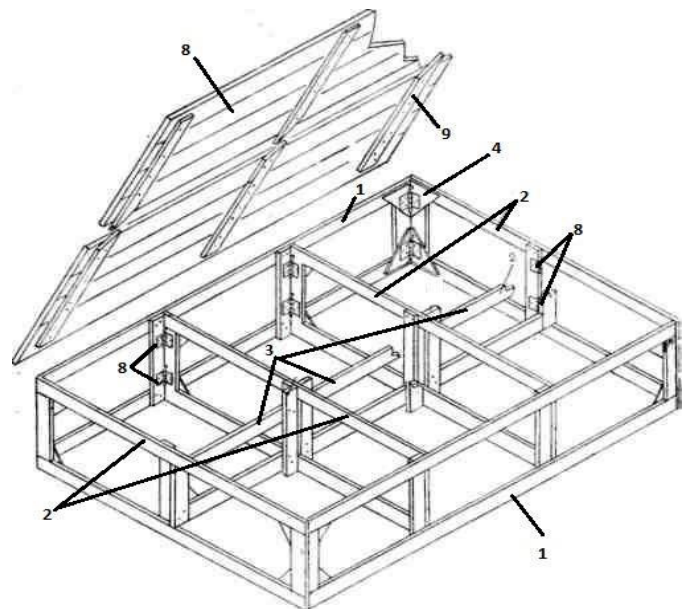

1. Раскос
2. Ручник
3. Средник
4. Косынка

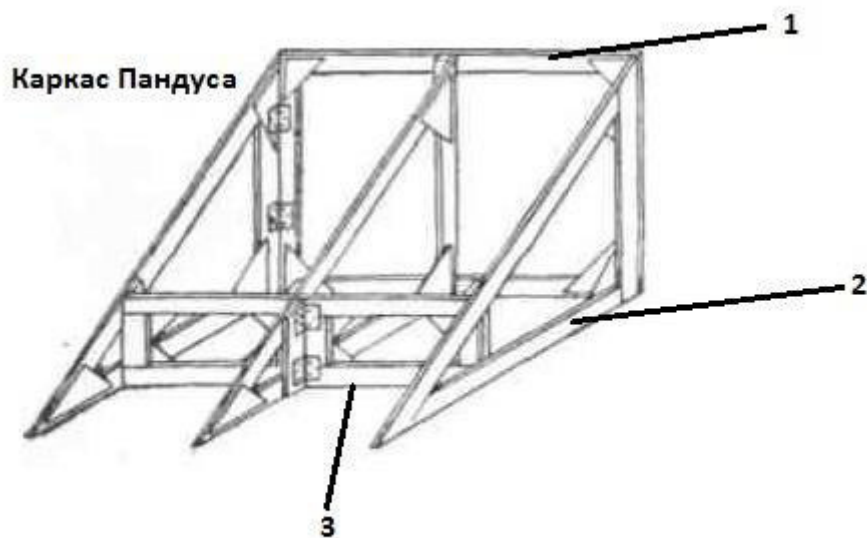

Станок — помост, служащий для возвышения над планшетом. Рамы соединяются *шпильками* (согнутые под прямым углом металлические стержни), которые входят в петли.

1. Монтажная рама
2. Несущая рама
3. Закладная рама
4. Косынка
5. Раскос
6. Средник
7. Петли
8. Щит
9. Шпонка
10. Маркировка
11. Шпилька

Пандус — помост, служащий для возвышения над планшетом с наклонной поверхностью (наклонный станок).

1. Монтажная рама
2. Несущая рама
3. Закладная рама

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

«Диагностические материалы»
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Монтировочный цех»
(Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр Юношеского Творчества»)

Автор:
Д.Э.Тейбер-Лебедев,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург, 2021

Имя, Фамилия _____

Дата _____

Должность в цехе _____

Начало/конец _____ / _____

Зачет по Механизмам сцены

- внимательно читайте комментарии к заданиям
- длительность работы не более 20 минут
- сообщить педагогу об окончании работы

1. Дайте определение следующим терминам:

Дорога занавеса	
Подъемно-опускная площадка	
Круг	

2. Найдите соответствия между данными терминами и определениями, записав полученное в «ответы»:

А	Кольцо	1	Игровая площадка на колесах
Б	Осветительская ферма	2	Комплекс прожекторов, тросов, блоков, противовеса, лебедки.
В	Фура	3	Вращающийся планшет вокруг круга
Г	Софитный подъем	4	Движущаяся из кармана в карман лента
Д	Транспортер	5	Передвижная конструкция с аппаратурой по бокам сцены

Ответы:

А	Б	В	Г	Д

3. Развернуто ответьте на вопросы:

а. Чем отличается штанкет от штанкетного подъема?

б. Чем отличается архитектурный портал от передвижного?

Минимальный балл 8 Максимальны балл 12 Набранный балл _____

Зачет по Мягким декорациям

- внимательно читайте комментарии к заданиям
- длительность работы не более 35 минут
- сообщить педагогу об окончании работы

1. Найдите соответствия и запишите их в таблицу «Ответы»:

А	Задник	1	Полотно белого цвета, подвешиваемое в самой глубине сцены, закрывает заднюю часть сцены.
Б	Горизонт	2	Сетчатое полотно, необходимое для визуальных эффектов в спектакле.
В	Панорама	3	Живописный задник, который во время действия передвигается с одной стороны на другую, если необходимо изобразить движение актеров.
Г	Тюль	4	Полотно из черного бархата.

Ответ:

А	Б	В	Г

2. Поставьте галочку напротив ряда с неправильным/неправильными утверждениями

а) Одеждой сцены являются:

Кулиса, задник, панорама	
Арлекин, горизонт, штанкет	
Падуга, половик, полузадники	
Кулиса, падуга, полузадники	

б) Занавес может быть:

Комбинированным, Фигурным, АРЗ	
Нематериальным, Подъемно-опускным, интермедией	
Одного цвета и материала с арлекином	
Техническим устройством, мягкой декорацией, зеркалом сцены	

в) Мягкими декорациями считаются:

Кулисы, арлекин, кружало	
Интермедия, половик, полузадник	
Горизонт, тюль, сетчатая ткань	
Каркасные декорации, изготовленные из мягких и эластичных тканей	

3. Перечислите виды развески мягкой одежды сцены:

5. Нарисуйте Падугу и Кулису, указав сносками названия их частей:

Кулиса:	_____ / 6 частей
Падуга:	_____ / 5 частей

6. Нарисуйте указанные виды занавесов, зафиксировав их открытое и закрытое положение, а так же стрелочками указав направление раскрытия:

Антрактно-раздвижной занавес		Подъемно-опускной занавес	
Открыт	Закрыт	Открыт	Закрыт
Комбинированный		Фигурный	
Открыт	Закрыт	Открыт	Закрыт

Имя, Фамилия _____

Дата _____

Должность в цехе _____

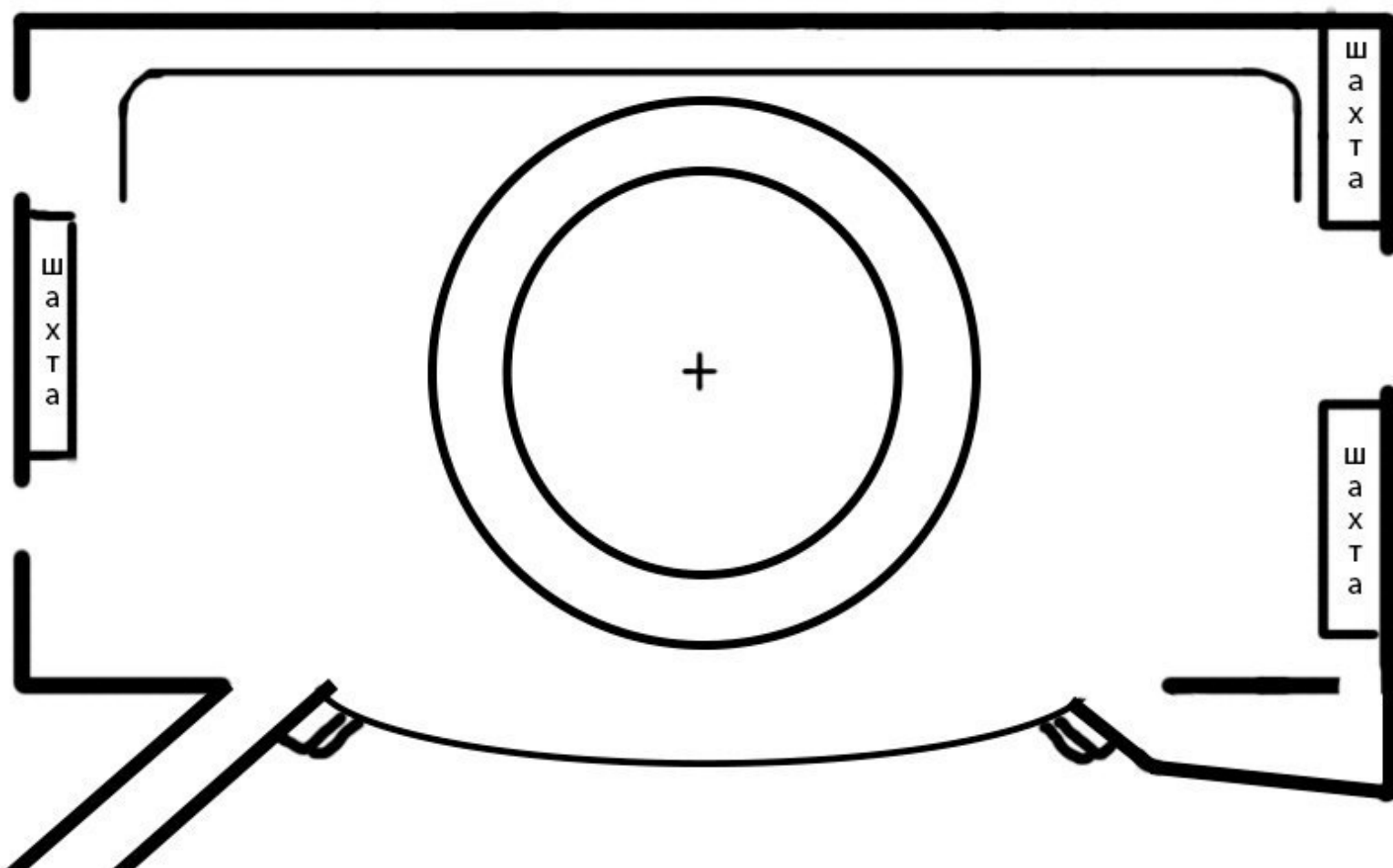
Начало/конец _____ / _____

Зачет по Устройству сцены ТЮТа

- назови не менее девяти механизмов и частей сцены, записывая их в таблицу
- написанные тобой механизмы и части сцены должны быть пронумерованы
- наноси на рисунок соответствующий номер механизма и части сцены
- по окончанию работы, необходимо устно дать определения написанным терминам
- длительность работы не более 25 минут
- сообщить педагогу об окончании работы

1.	10.	19.
2.	11.	20.
3.	12.	21.
4.	13.	22.
5.	14.	23.
6.	15.	24.
7.	16.	25.
8.	17.	26.
9.	18.	

Минимальный балл — 9 Максимальный балл — 26 Набранный балл - _____

Имя, Фамилия _____

Дата _____

Должность в цехе _____

Начало/конец _____ / _____

Зачет по Видам сцен

- указать не менее пяти видов сцен (подвиды так же считаются), графически зафиксировав их в колонку №2
- в колонке №1 указать название данного вида и подвида сцены
- на ваших изображениях сцен должен присутствовать человек на сцене (актер), а стрелочками необходимо указать направление взгляда зрительного зала
- длительность работы не более 20 минут
- сообщите об окончании работы педагогу

№1	<i>Название сцен</i>	№2	<i>Графическое изображение сцен</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Минимальный балл 5

Максимальный балл 8

Набранный балл _____

Зачет по Жестким декорациям

- внимательно читайте комментарии к заданиям
- длительность работы не более 20 минут
- сообщить педагогу об окончании работы

1. Чем отличаются жесткие декорации от мягких?

2. Найдите соответствия:

1	Станок	А	Декорации, состоящие из отдельных рам, затянутых холстом, образуют кабинет
2	Павильонные декорации	Б	Декорации, находящиеся на виду у зрителя, актер может взаимодействовать с нею
3	Пандус	В	Помост, служащий для возвышения над планшетом
4	Шпилька	Г	Настил из деревянных досок, по которым могут ходить актеры
5	Щит	Д	Помост, служащий для возвышения над планшетом с наклонной поверхностью
6	Обыгрываемые декорации	Е	Согнутые под прямым углом металлические стержни, соединяют петли рам

Ответ:

1	2	3	4	5	6

3. Изобразите графические следующие элементы:

Монтажная рама	
Несущая рама пандуса	
Станок	
Пандус	

Театр Юношеского Творчества

Монтировочный цех

Тест: Планшетный монтировщик

Часть 1

Система оценки проверочной работы

Часть А — максимум — 26 баллов ; минимум — 13 баллов

0 — не правильно

1 — правильно, с небольшими недочетами

2 — правильно

Устройство сцены	Максимум 8 баллов ; Минимум 4 балла
Мягкие декорации	Максимум 12 баллов ; Минимум 6 балла
Механизмы сцены	Максимум 2 баллов ; Минимум 1 баллов
Жесткие декорации	Максимум 4 баллов ; Минимум 2 балла

Часть Б,В — максимум - 38 баллов; минимум — 19 балла

0 — не правильно

1 — правильно

Устройство сцены	Максимум 6 баллов ; Минимум 3 балла
Виды сцены	Максимум 8 баллов ; Минимум 5 баллов
Мягкие декорации	Максимум 8 баллов ; Минимум 3 балла
Механизмы сцены	Максимум 5 баллов ; Минимум 3 балла
Жесткие декорации	Максимум 11 баллов; Минимум 5 баллов

Внимательно читайте задание и комментарии к ним. Ваша задача набрать минимальный балл по трем частям А, Б, В, для этого ознакомьтесь с системой оценки каждого задания. В самом тесте запрещено что-либо писать/рисовать. Ответы и рисунки необходимо заносить в бланк ответов. На тест дается 50 минут.

Во время тестирования не следует разговаривать, пользоваться мобильным устройством и тетрадью.

Удачи :)

Устройство сцены коробки

Часть А: дайте определение следующим терминам

1. Колосники
2. Авансцена
3. Архитектурный портал
4. Зеркало сцены

Часть Б: найдите соответствия следующим терминам

5. Галерея	а	Задняя часть сцены
6. План	б	Мостики, идущие вдоль стен
7. Арьерсцена	в	Сценическое пространство, находящееся между софитами

Часть В: выберите правильный ответ (один или несколько)

8. Проем, в котором находятся штанкетный и софитный подъемы:
 - а) Архитектурные порталы
 - б) Планшет
 - в) Трюм
 - г) Шахта
 - д) Передвижные порталы
9. Боковые вырезы в стенах, образующие зеркало сцены:
 - а) Архитектурные порталы
 - б) Планшет
 - в) Трюм
 - г) Шахта
 - д) Передвижные порталы
10. Помещение, находящееся под сценой, в котором находятся установки сценических механизмов (машинерия круга и кольца), а так же механизмы подъемно-опускных площадок:
 - а) Архитектурные порталы
 - б) Планшет
 - в) Трюм
 - г) Шахта
 - д) Передвижные порталы

Виды Сцен

Часть Б

Необходимо нарисовать все виды сцены, пометив стрелочкой — направление взгляда зрителя; кружочком — актера на сцене. Так же следует пометать, где у сцены открытая и закрытая площадка (подвиды сцен так же считаются).

Мягкие декорации

Часть А

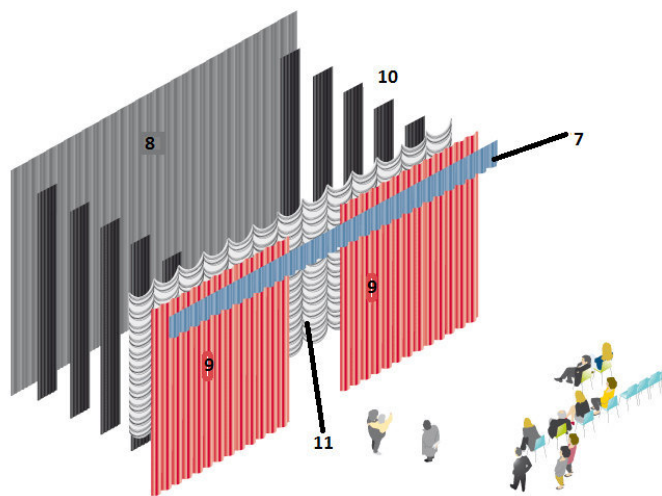
Ответьте на вопросы и дайте определение следующим терминам:

1. В чем отличие «Мягкой декорации» от «Одежды сцены»?
2. Способы развески «Одежды сцены»?
3. Является ли половик «Одеждой сцены»?
4. Запах
5. Кружало
6. Полузадники

Часть Б

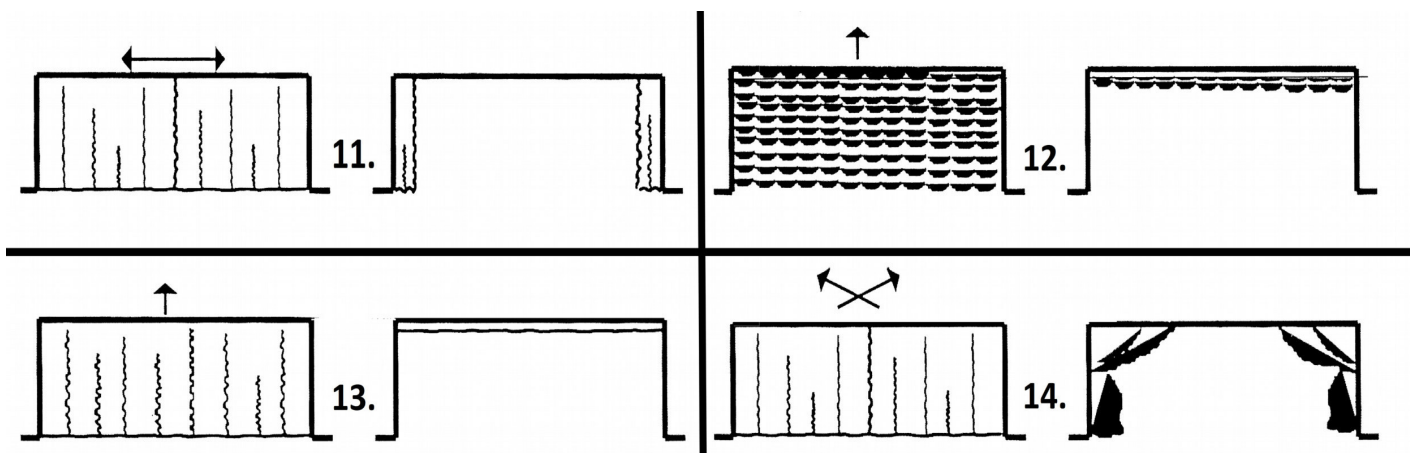
Назвать одежду сцены, помеченную номерами на картинке:

- 7 - ?
8 - ?
9 - ?
10 - ?

Часть В

Напишите названия для каждого занавеса

* стрелочками указано направление открытия занавеса

Механизмы сцены

Часть А

Ответьте на вопрос и дайте определение следующим терминам:

1. Объясните чем отличается Софит от Софитного подъёма?

Часть Б

2.	<i>Дорога занавеса</i>	А	Вращающийся планшет вокруг круга
3.	<i>Осветительская ферма</i>	Б	Вращающийся планшет в центре сцены
4.	<i>Кольцо</i>	В	Линия, по которой закрывается антрактно-раздвижной занавес
5.	<i>Софитный подъем</i>	Г	Передвижные конструкции с аппаратурой по бокам сцены
6.	<i>Круг</i>	Д	Система тросов, блоков, противовеса и лебёдки, поднимающая и опускающая конструкцию с прожекторами, находящуюся наверху сцены

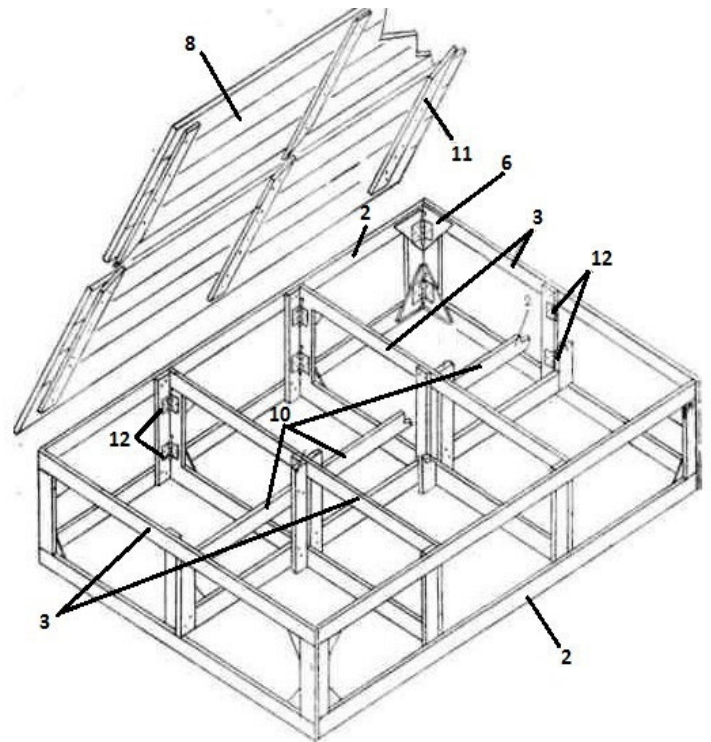
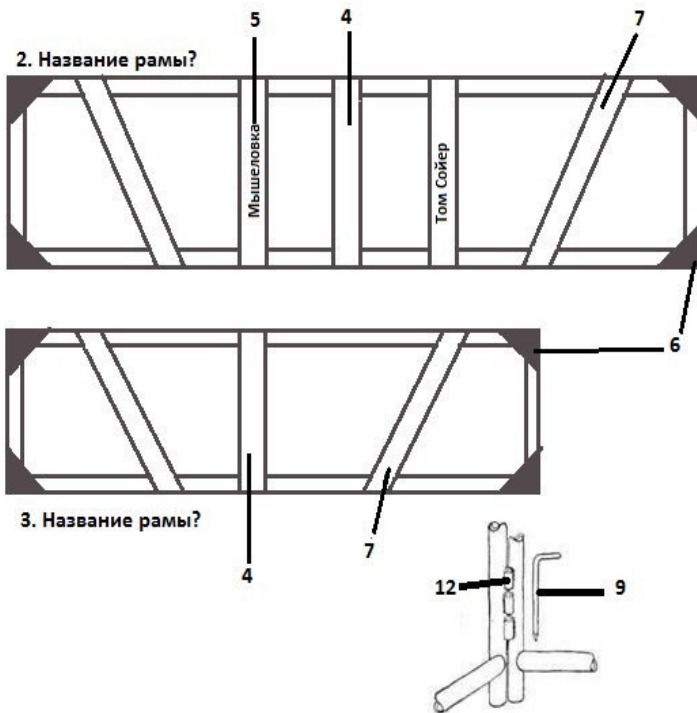
Жесткие декорации

Часть А

1. *Нарисуйте каркас пандуса и станка, указав названия рамок и их местоположение.*

Часть Б

Укажите названия данных элементов от 2 до 12

Бланк ответов на тест Планшетного монтировщика

Будьте внимательны при заполнении бланка. Бланк без имени, фамилии, номера варианта — не проверяется. За пустые строчки в графе ответов баллы не присваиваются.

На тест дается 50 минут.

Номер варианта:	
Имя, Фамилия:	
Должность в цехе:	
Время:	Начало: ____ : ____ Конец: ____ : ____
Количество баллов:	_____ / 64 баллов

Устройство сцены коробки

№	Ответ	Балл
1		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Итого:		

Виды сцен

№	Рисунок	Балл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
		Итого:

Мягкие декорации

№	Ответ:	Балл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
		Итого:

Механизмы сцены

№	Ответ	Балл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
		Итого:

Жесткие декорации

№	Ответ	Балл
1.	Пандус	Станок
		___ / ___
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
		Итого:

Запасные поля:

Тема и номер вопроса	Ответ	Балл

Имя Фамилия _____

Дата _____

Должность в цехе _____

Начало/конец: _____ / _____

Зачет по Технике Безопасности

- письменно перечислить не менее четырех пунктов по каждому разделу ТБ
- длительность работы не более 25 минут
- сообщить педагогу об окончании работы

(1) *Техника безопасности на сцене театра:*

(2) *Техника безопасности на галереях:*

(3) *Техника безопасности на спектакле:*

Минимальный балл — 12/ Максимальный балл — 33

_____/33 баллов

ТЕХМИНИМУМ
(1 уровень)

Фамилия, имя, дата

I. Перечислить законы сцены и правила техники безопасности при нахождении на сцене.

а. Законы сцены, правила поведения на сцене:

б. Правила техники безопасности при нахождении на сцене:

с. Законы сцены при работе на спектаклях

оценка

- II. На какие группы делятся сцены? Перечислить и зарисовать виды сцен, указав местоположение актёра и зрителя.
-

оценка

III. Устройство сцены-коробки (ответить на вопросы)

1. Место в трюме, отведенное для хранения мягких декораций.

2. Пол сцены. _____

3. Своеобразные балконы, идущие вдоль стен сцены.

4. Количество уборов на сцене ТЮТа. _____

5. Граница между авансценой и сценой. _____

6. С какой стороны находится вход на сцену?

7. Решетчатый потолок сцены. _____

8. Задняя часть сцены. _____

9. Количество планов на пустой сцене ТЮТа. _____

10. Отверстие в стене сцены-коробки, обращённое к зрительному залу.

оценка

--

IV. Механизмы сцены-коробки (правильный ответ подчеркнуть)

- 1) Что такое транспортёр?
 - a) Игровая площадка на колёсах.
 - b) Машина для перевозки декораций.
 - c) Вращающийся в планшете круг.
 - d) Движущаяся в планшете из кармана в карман лента планшета.
 - e) Подъёмно-опускная площадка.

- 2) Что такое фура?
 - a) Движущаяся в планшете из кармана в карман лента планшета.
 - b) Игровая площадка на колёсах.
 - c) Подъёмно-опускная площадка.
 - d) Передвижной портал.
 - e) Софитная лебёдка.

- 3) Что такое подъёмно-опускная площадка?
 - a) Станок в виде пандуса.
 - b) Площадка, привязанная к двум штанкетам.
 - c) Грузовой лифт.
 - d) Игровая площадка на колёсах.
 - e) Площадка, опускающаяся ниже уровня планшета.

- 4) Что такое осветительские фермы?
 - a) Осветительские приборы по краю авансцены.
 - b) Передвижные конструкции с аппаратурой по бокам сцены.
 - c) Подъёмно-опускные конструкции с аппаратурой на верху сцену.
 - d) Аппаратура на осветительском мосту.
 - e) Аппаратура на передвижных порталах.

- 5) Что такое дорога занавеса?
 - a) Конструкция с каретками, к которой привязаны вязки антрактного раздвижного занавеса.
 - b) Штанкет с подъёмно-опускным занавесом.
 - c) Линия, по которой закрывается антрактный раздвижной занавес.
 - d) Одна половинка раздвижного занавеса.
 - e) Переходной мостик над занавесом.

- 6) Вращающийся планшет в центре сцены.
 - a) Фура.
 - b) Круг.
 - c) Кольцо.
 - d) Поворотный механизм.
 - e) Круговая сцена.

- 7) Планшет, который может вращаться вокруг №6.
- a) Фура.
 - b) Круг.
 - c) Кольцо.
 - d) Поворотный механизм.
 - e) Круговая сцена.
- 8) Система тросов, блоков, противовеса и лебёдки, поднимающая и опускающая конструкцию с прожекторами, находящуюся наверху сцены.
- a) Штанкетный подъём.
 - b) Подъёмно-опускная площадка.
 - c) Софит.
 - d) Софитный подъём.
 - e) Индивидуальный подъём.
- 9) Система тросов, блоков, каната, противовеса и трубы, с помощью которой поднимаются и опускаются декорации.
- a) Ручной штанкетный подъём.
 - b) Подъёмно-опускная площадка.
 - c) Штанкет.
 - d) Механический штанкетный подъём.
 - e) Софитный подъём.
- 10) Механизмы, передвигая которые можно делать шире или уже зеркало сцены.
- a) Осветительские фермы.
 - b) Порталы.
 - c) Транспортёры.
 - d) Подъёмно-опускная оркестровая яма.
 - e) Передвижные порталы.

оценка

V. Мягкие декорации

1. Ответить на вопросы.

1.1. Мягкие декорации, формирующие игровую площадку.

1.2. Занавес, предназначенный для конкретного спектакля (два названия) _____

1.3. Полотно материи, с трёх сторон закрывающее сцену. _____

1.4. Относятся ли половики к одежде сцены? _____

1.5. Способы развески одежды сцены. _____

1.6. Одновременно и техническое устройство, и декорация.

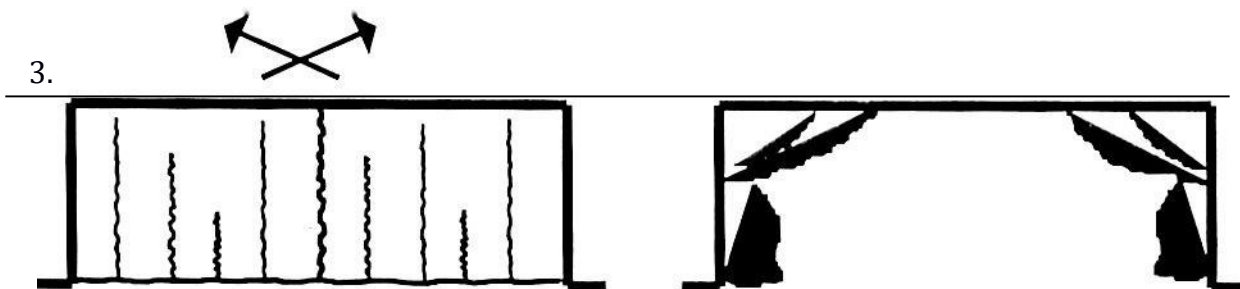
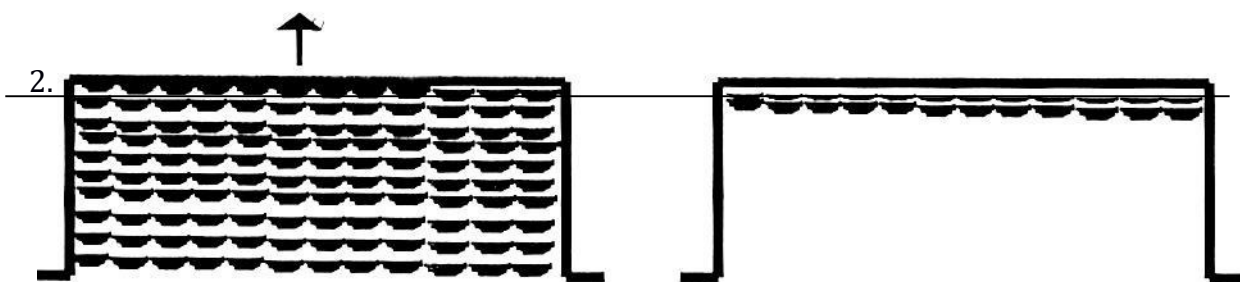
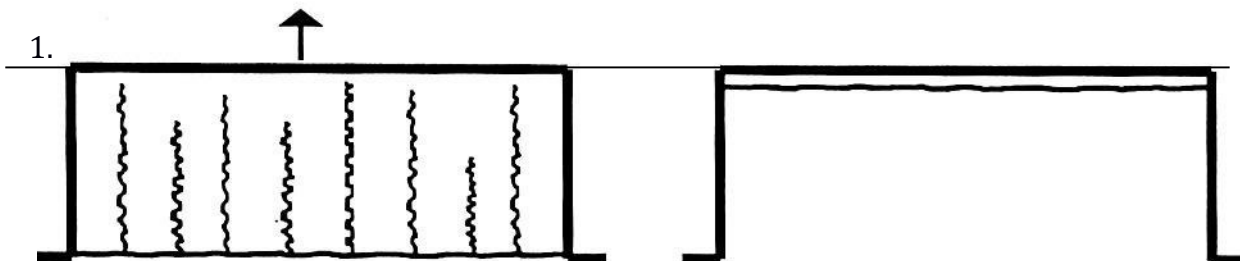
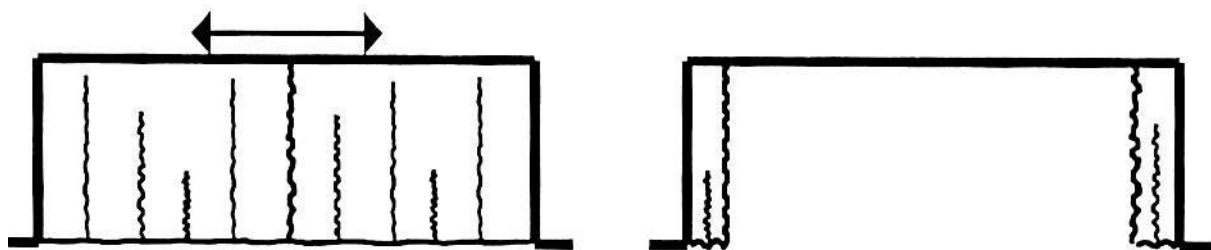
1.7. Две группы половиков. _____

1.8. Падуга, закрывающая верх занавеса. _____

1.9. Перечислите виды задников. _____

1.10. Дайте определение кулисам.

2. Подписать названия занавесов.

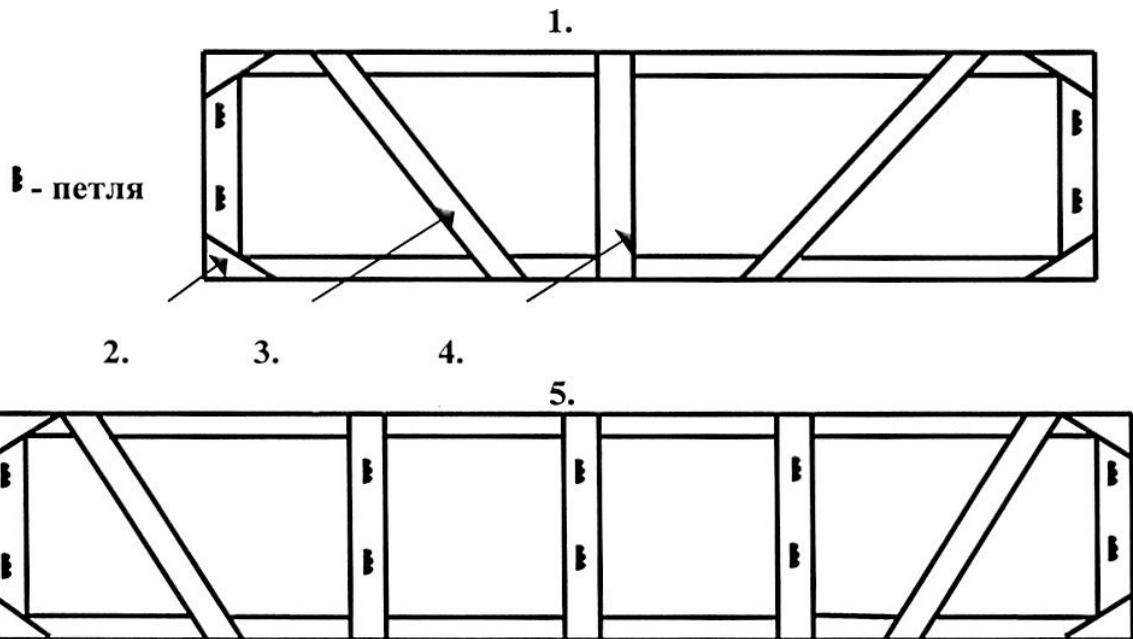
4.

оценка

VI. Жёсткие декорации

1. Перечислить виды жёстких декораций.

2. Подписать объекты, указанные на картинках.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Дополнительный вопрос:

Какой вид рамы декорационного станка еще существует? _____

3. Нарисовать и перечислить виды всех декорационных станков (в скобках подпишите спектакли ТЮТа, в которых используется тот или иной вид декорационного станка).

оценка

ТЕХМИНИМУМ
(2 уровень)

Фамилия, имя, дата

I. Перечислить правила техники безопасности при нахождении галерее:

оценка

Устройство штанкетного подъёма.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

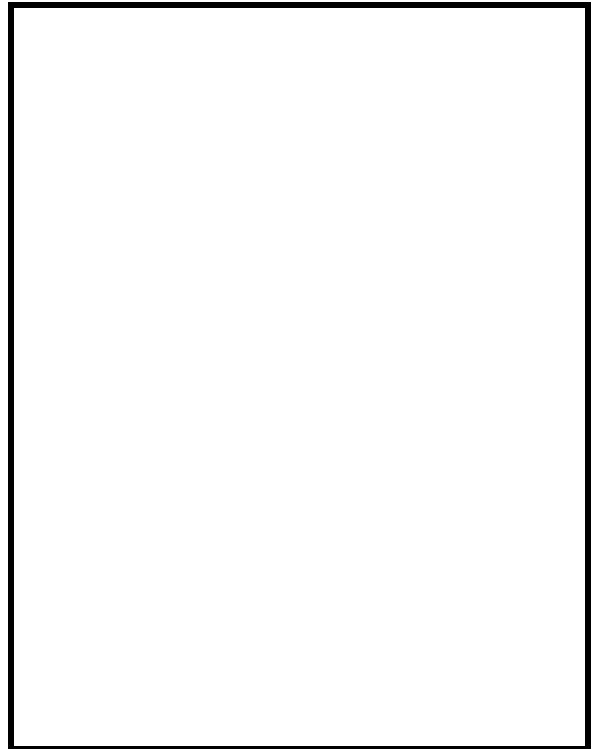
22.

23.

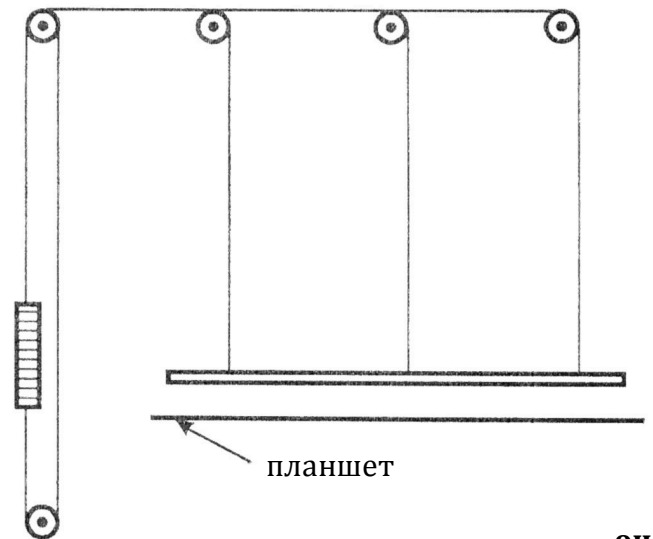
24.

25.

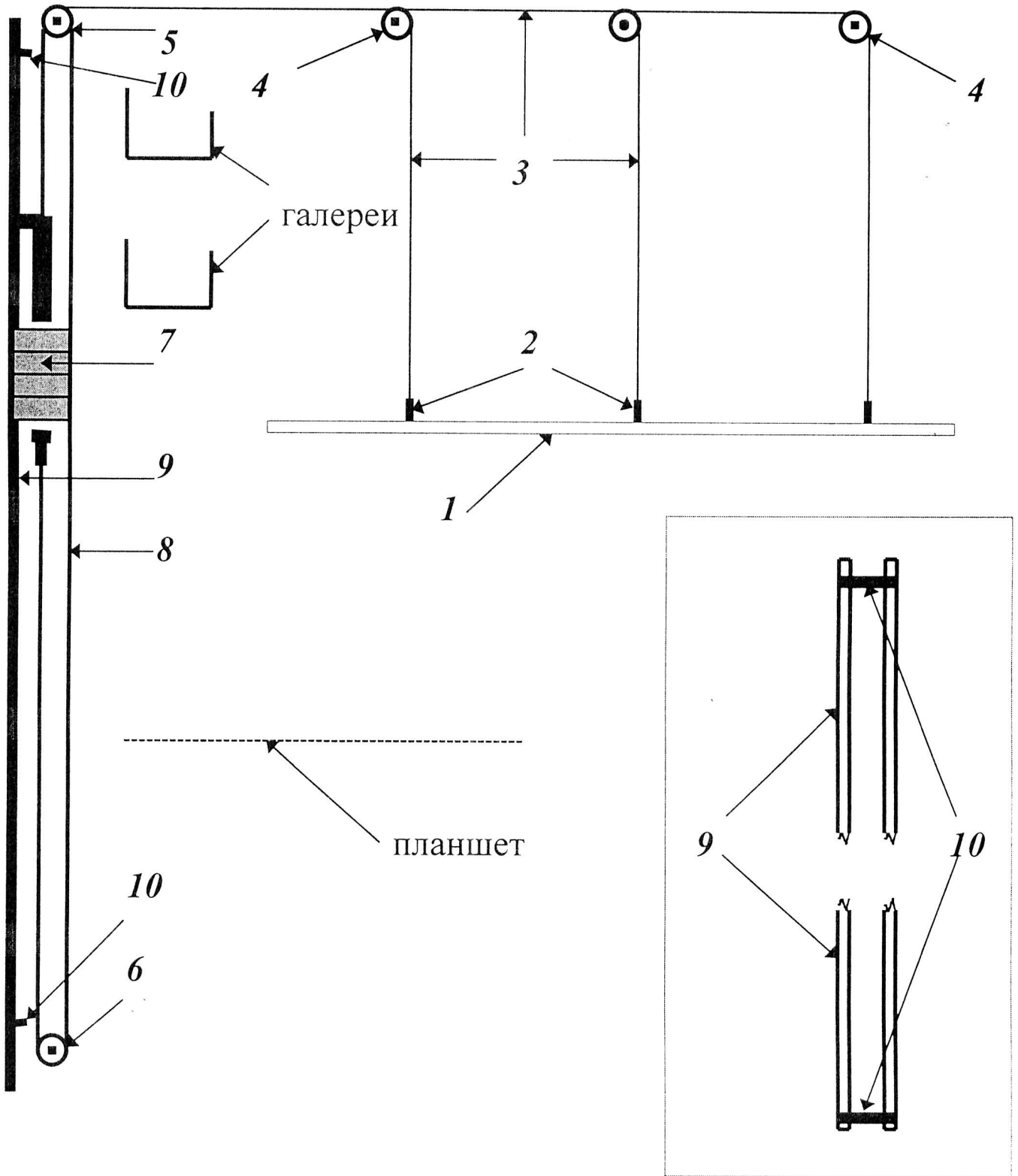
26.

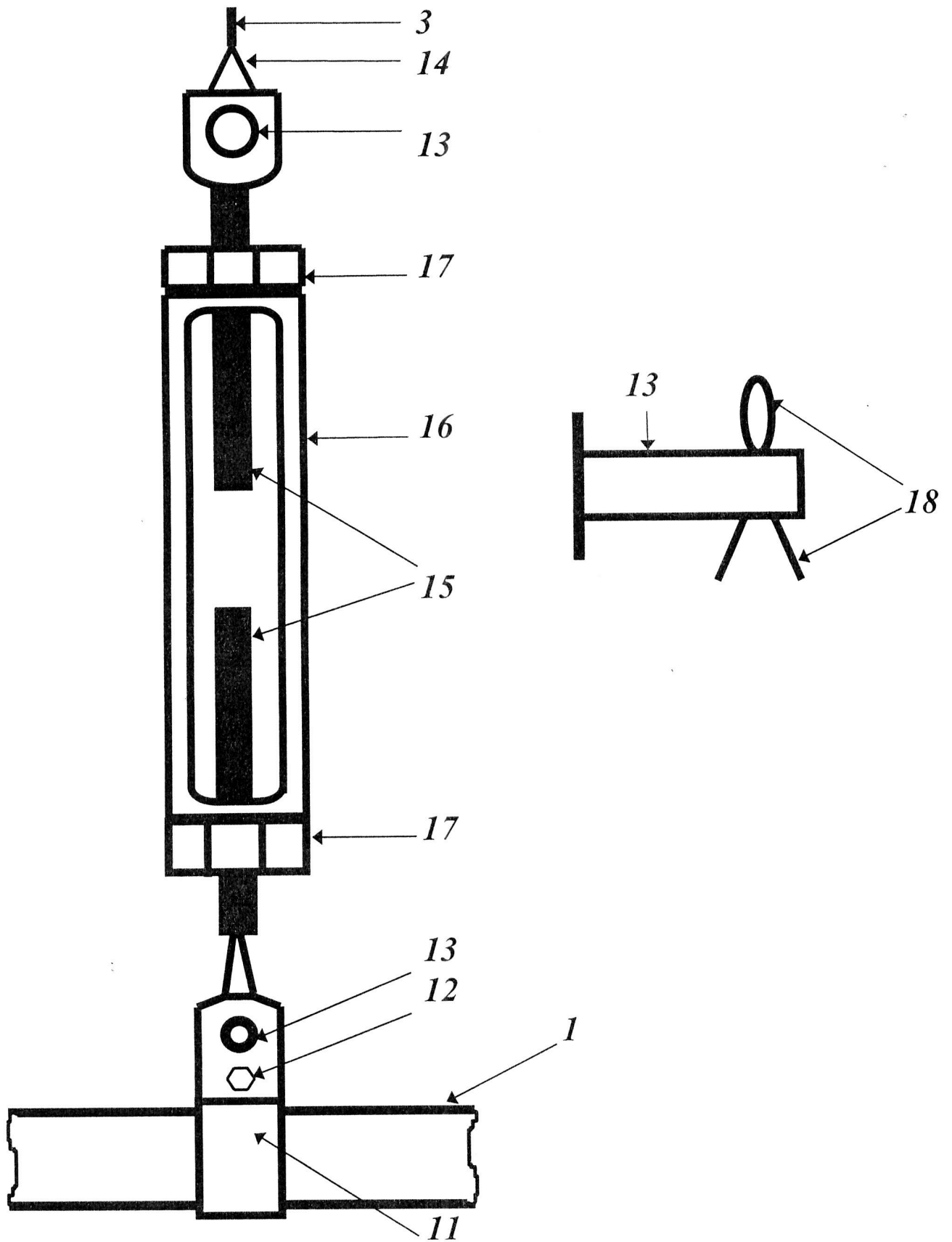

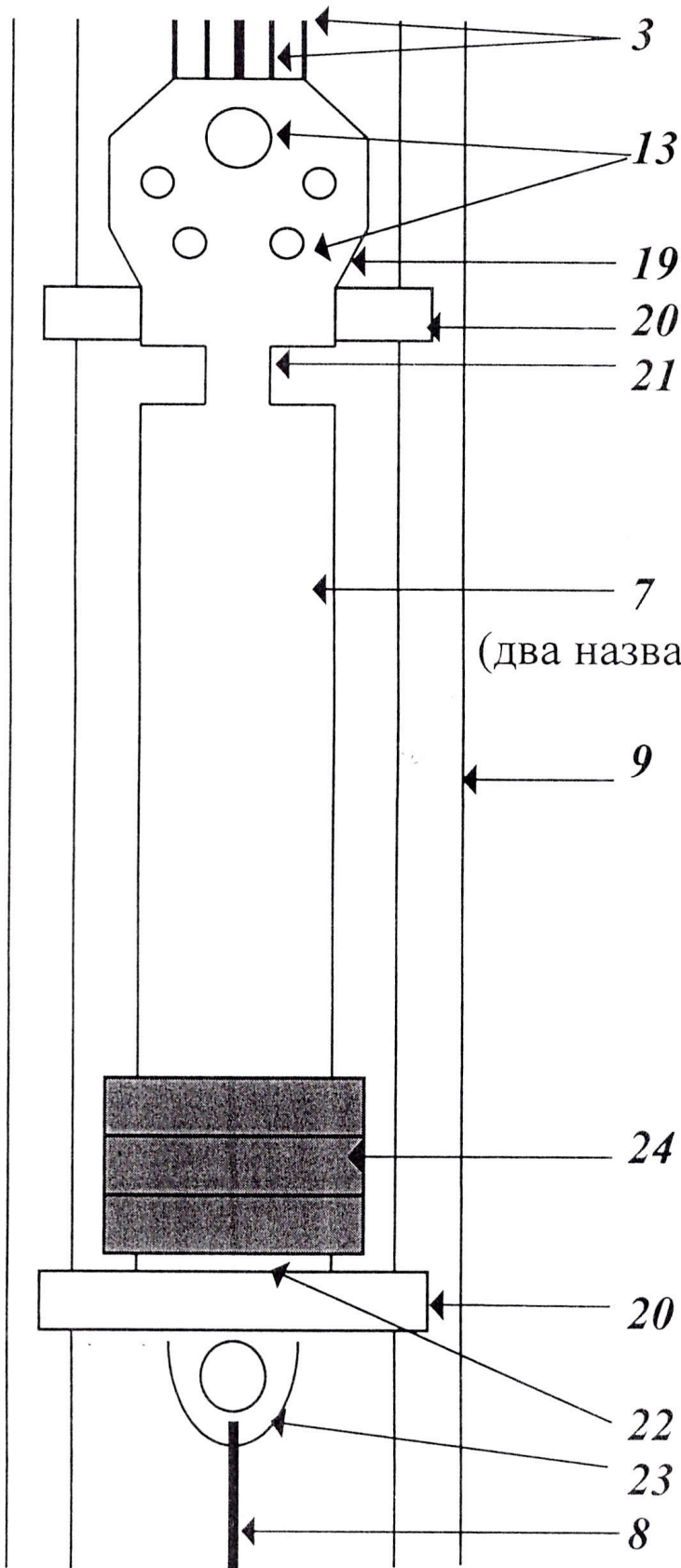
27. Что неправильно в данной схеме штанкетного подъёма?

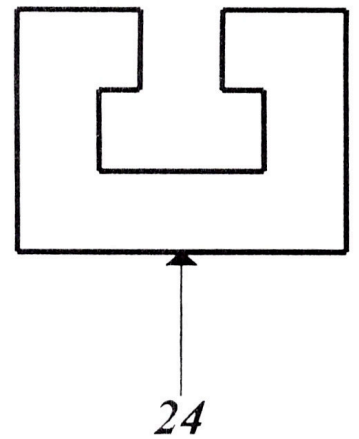
оценк:

25 - наиболее рас-
 пространённый
 вид 7 (без рисунка)
 26 - ещё один вид 7
 (с рисунком)

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

Методические рекомендации

«Технология создания звукового оформления спектакля в Театре Юношеского творчества»

материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Звукоцех»

(Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр Юношеского Творчества»)

Автор:
Ананьин Н.С.,
педагог дополнительного образования

«Технология создания звукового оформления спектакля в Театре Юношеского Творчества»

Звуковое оформление является неотъемлемой частью работы над выпуском спектакля. При разработке звукового оформления, требуется сотрудничество с режиссером и остальными театральными цехами театра, понимание технической составляющей вопроса и составления плана выполняемой работы. В данном занятии будут приведены общие принципы при работе со звуком, в котором дети могут попробовать себя в качестве звукового оформителя и звукооператора приближенных к условиям современного профессионального театра.

Последовательность разработки звукового оформления.

1. Подготовительный период.

В процессе создания спектакля, на этапе готового сценария, режиссёр начинает подключать к спектаклю обслуживающие цеха. Для того чтобы дети смогли начать работу по поиску музыки и шумового оформления, им необходимо изучить произведение, над которым они будут работать, время, в котором будет играть спектакль и стиль (например классический или современный).

2. Нарботка рабочего материала.

2.1. Студийный этап.

Музыка и шумы для спектакля подбирается в соответствии с потребностями режиссёра, это может быть как уже существующая музыка из музыкальных библиотек, при условии соблюдения авторских прав, так и записанная живая музыка, если есть такая необходимость. Стоит отметить, что иногда режиссёры используют в спектакле исключительно живую музыку, когда музыканты находятся и играют непосредственно на сцене, также используют различные предметы для создания шумов, чтобы сделать их более живыми и настоящими.

Запись музыки и шумов осуществляется в звуковом цехе, в специально заизолированном помещении. При записи используются студийные микрофоны, звуковая карта и персональный компьютер. Процесс записи отображается и редактируется в цифровой компьютерной программе Reaper (Reaper - это аудиосеквенсор, в котором можно осуществлять запись, редактирование и профессиональное сведение аудиоматериала).

Современные цифровые технологии позволяют значительно ускорить и облегчить задачи, особенно в медиаиндустрии театра и кино. Если раньше приходилось использовать крупногабаритные устройства звукозаписи, большой объём носителя (киноплётка, магнитная лента), применять отдельные внешние устройства для обработки и коррекции сигнала, то сейчас многие процессы представлены в виде цифрового кода, другими словами, для работы со звуком достаточно иметь качественные микрофоны, устройство преобразования аналогового сигнала в цифровой (звуковая карта) и мощный компьютер. При монтаже аудиоматериала, дети отталкиваются от задачи, которую нужно получить в итоге, т.е. представляют как звучит та или иная фонограмма и пробуют получить этот результат техническими средствами. Например, иногда длительность композиции может быть больше той, которая требуется или нужен только определённый отрывок. Тогда фонограмму можно загрузить в аудиосеквенсор, где существует функция обрезки файла, с помощью которой можно обрезать нужный кусок. Также можно склеивать различные отрывки, выравнивать баланс между ними и обрабатывать различными эффектами. Немаловажным в работе со звуковыми сигналами, является использование плагинов. Плагин представляет собой вспомогательную программу или программу, эмулирующую физический прибор, которая находится внутри основной программы. К сожалению, стоимость цифрового программного обеспечения для работы со звуком, стоит больших денег, но значительно дешевле реальных физических приборов, с которых взят их принцип работы. Тем не менее, в рамках обучения можно использовать бесплатные плагины, доступные в открытом доступе в интернете или стандартные плагины аудиосеквенсора Reaper, который также является бесплатным.

После того, как студийный этап будет закончен, можно переходить к этапу написания звукового сценария и настройки и установки оборудования для показа на сцене.

2.2. Разработка и применение плана спектакля и написания звукового сценария.

Когда плейлист спектакля утверждён, полностью подобран и записан, человек, занимающийся спектаклем, совместно с режиссёром, «переносит» звуковую картинку на сцену, на профессиональном языке можно сказать что составляется план сцены (Stage plan). Возможности Театра Юношеского Творчества ограничены в сравнении с профессиональным театром, но позволяют воплотить некоторые творческие задумки. Например, в зависимости от того, где будет сидеть зритель, в зале или на сцене, можно понять как будут установлены акустические системы. Грамотное расположение и настройка акустических систем является большим разделом акустики и изучается в высших заведениях, поэтому для детей данная информация подаётся в упрощённом виде и практически применяется совместно с преподавателем.

Главным связующим звеном между звуковым оборудованием сцены, является микшерный пульт. Поскольку пульт, используемый ТЮТОм, является цифровым, он имеет внутреннюю память, что позволяет сохранять настройки под каждый конкретный спектакль, в отличие от старого аналогового пульта. Микшерный пульт позволяет управлять громкостью акустических систем, отстраивать баланс громкости в зале, выводить любые аудиофайлы с устройства воспроизведения, подключать и настраивать микрофоны, музыкальные инструменты. Подключение оборудования между собой осуществляется в основном посредством подключения определённого кабеля с определённым разъёмом, либо с помощью радиосигнала (радиомикрофоны). Поскольку работа происходит с дорогостоящим оборудованием, которое нужно правильно коммутировать (подключать) и питать от электросети, к работе с коммутацией допускаются только те дети, которые прошли зачёт на знание разъёмов и кабелей аудиооборудования, при этом весь процесс происходит только под присмотром преподавателя.

После установки оборудования по конкретному плану для определённого спектакля, техника требует настройки, под которой подразумевается:

- установка оптимального баланса громкости в зрительном зале для комфортного прослушивания;
- настройка различных микрофонов для подзвучки актёров, музыкальных инструментов или какого-либо действия;
- настройка музыкальных инструментов (при использовании);
- настройка звуковых эффектов для обработки сигнала в реальном времени;
- подготовка партитуры (плана проведения спектакля) и проекта для проведения (составление музыкального плейлиста в компьютерной программе для проведения);

Рассмотрим каждый шаг в отдельности.

1) Под настройкой баланса подразумевается выставление одинаковой громкости на всех акустических системах и отстраивание их звучание по времени, поскольку акустические системы расположены на разном расстоянии от зрителя. Так например, при классической расстановке акустических систем в Театре Юношеского Творчества, будут использоваться арьеры (колонки сцены, расположенные за задником сцены, отвечающие за озвучку средней части зала), порталы (колонки, расположенные в первой кулисе сцены слева и справа, отвечающие за озвучку левой и правой стороны зала), архипорталы (колонки, отвечающие за озвучку недоступных для порталов левого и правого края зала) и козырёк (колонка, установленная в потолке спереди над зрительным залом, отвечающая за озвучку середины в той зоне, которую не могут озвучить арьеры). При этом, акустические системы, которые расположены ближе (порталы, архипорталы и козырёк), будут звучать громче, нежели арьеры, расположенные в задней части сцены, несмотря на то, что на них будет посылаться сигнал с одинаковой громкостью. Также будет слышен эффект «эха», т.к. с дальних колонок сигнал доходит дольше, чем с ближних, что сильно влияет на восприятие звуковой картинке. Во избежание данных проблем, можно технически настроить все акустические системы, например сделать на пульте разницу в громкости в пользу дальних колонок, чтобы уровнять звуковой баланс и внести искусственную задержку в каждую близстоящую колонку, проще говоря настроить их таким образом, чтобы сигнал подавался с одинаковой скоростью, как если бы они находились на одном расстоянии.

2) Микрофон является устройством, принимающим внешний сигнал (звуковые колебания) и преобразующим его в электрический сигнал, который в дальнейшем переходит в устройство преобразования или воспроизведения. В театральной среде используются различные виды микрофонов для определённых задач. Для удобства, можно разделить микрофоны на два основных вида, с маленькой чувствительностью, т.е. те, которые имеют малый диапазон улавливания звука, и большой чувствительностью, т.е. те, которые имеют большой диапазон улавливания звука. Обычный ручной динамический микрофон имеет малую чувствительность, захватывает обычно только речь говорящего без внешних звуков и используется в основном как подзвучка для ведущего на мероприятии или

режиссёра на репетиции. Использование ручного микрофона в качестве подзвучки для актёра, участвующего в спектакле, становится проблематичным, т.к. актёру чаще всего нужно активно двигаться на сцене и визуально лишний прибор в руке будет портить атмосферу спектакля. Поэтому использование ручного микрофона можно ограничить использованием например в кулисе сцены, когда речь актёра должно быть хорошо слышно, но по сценарию его нет на сцене. Если говорить о микрофонах с большой чувствительностью в сценическом пространстве, то к ним можно отнести подвесные конденсаторные микрофоны. Исходя из их названия по назначению, их подвешивают над сценой в определённых местах для подзвучки одного или нескольких актёров, также любого действия, происходящего в радиусе действия микрофона. Главным преимуществом таких микрофонов будут небольшие габариты, из-за которых из зрительного зала они будут менее заметны невооружённым глазом.

Тем не менее, и те и другие микрофоны требуют настройки, и если в случае ручного динамического микрофона настройка минимальна, то в случае конденсаторного микрофона она становится более тонкой, что требует применения анализатора (прибора, показывающего как поступает сигнал на устройство) и развитого навыка определения частотных проблем на слух, проще говоря оптимального звучания для расположения акустических систем в зале. Немаловажно и умение работы на приборах обработки сигнала. Например, когда над сценой установлено несколько конденсаторных микрофонов, их рабочий диапазон чаще всего так или иначе попадает в диапазон работы акустических систем. Микрофон «захватывает» звук акустических систем, после чего сигнал проходит по всему усилительному тракту и выходит из тех же акустических систем, образуется замкнутая петля, в которой генерируется некоторый постоянно накладывающийся сам на себя сигнал, что на слух воспринимается как протяжный гудящий или ноющий шум, называемый «завязкой». Данная проблема может решаться с помощью применения специального прибора, работающего с частотами сигнала, который называется эквалайзер. Человек, обученный навыкам звукооператора, при настройке микрофонов включает анализатор (это может быть бесплатное приложение, скачанное на телефон) и определяет по нему, на каких частотах происходит «завязка» сигнала (то как звучит сигнал на каждой частоте, можно наблюдать на графике координат анализатора), после чего вырезает нужные частоты, в которых работает микрофон на эквалайзере. Поскольку исходный сигнал с микрофона может потерять свои главные составляющие, настройка на эквалайзере должна быть точной и аккуратной. Недостатком Театра Юношеского Творчества в данный момент, является отсутствие в наличии собственных петличных радиогарнитур для артистов, поэтому некоторые задачи по озвучиванию, особенно связанные с ситуациями, когда актёр должен петь под фонограмму, вызывают технические проблемы.

3) Настройка музыкальных инструментов происходит аналогично микрофонам с помощью эквализации каждого инструмента тем же прибором - эквалайзером. Если говорить о живых музыкальных инструментах, то их подзвучивают микрофонами, каждый из которых настраивается индивидуально. Электронные инструменты, как например электрогитару, можно подключить используя специальный аудиокабель, который дальше идёт по коммутационному пути в пульт.

4) Звуковые эффекты активно используются при создании звукового оформления. За создание эффекта может отвечать внешний аналоговый прибор или цифровой плагин, встроенный в компьютерную программу или цифровой микшерный пульт. Существует множество видов эффектов, которые применяются в зависимости от задач, основными из них можно назвать реверберацию (придание пространства звуку, т.е. имитация какого-либо помещения, например комната или церковь), Delay или задержка звука (создание эффект «эха»), питчер или вокодер (прибор, изменяющий высоту и тембр голоса). В итоге современные возможности позволяют нам обработать сигнал на подготовительном этапе, например в студии звукозаписи или в реальном времени во время проведения спектакля, например добавляя в сигнал эффект на микшерный пульте.

5) При составлении музыкальной партитуры, другими словами плана спектакля, нужно знать сценарий спектакля, музыку спектакля и всё оборудование, используемое на спектакле. Ученик, выполняющий роль звукооператора, совместно с учеником, выполняющим роль звукорежиссёра, создают последовательность действий, по которому будет вестись спектакль. Обычно партитура представлена в виде таблицы, где указано в какой момент вводится и уходит та или иная фонограмма (например, это может быть действие или реплика актёра), какие особенности есть у фонограммы (например уровень баланса фонограммы, плавное соединение с другой фонограммой). Если более подробно прорабатывать схему, по которой строится тот иной спектакль, можно разделить документацию на 2 категории: первый это так называемый Stage plan (о котором говорилось выше), где отображаются технические параметры спектакля, в это какие будут задействованы акустические

системы, какие настройки будут на микшерном пульте, как оборудование будет переключаться между собой и т.д.; под вторую категорию будет попадать уже знакомая партитура, где письменно будет отображена только последовательность действий при работе на спектакле. Формирование плейлиста в цифровой компьютерной программе происходит одновременно с составлением партитуры, тонкости и детали в проведении спектакля обычно решаются во время репетиций. В данный момент для проведения спектакля используется программа Ableton Live. У этой программы много функций, но нас интересует именно то, что программа позволяет создать удобный последовательный список композиций, которые можно запускать, применяя минимум действий, также программа позволяет нам подключать всевозможные контроллеры для управления звуком, эффектами и т.д.

3. Выпуск спектакля

Когда все производственные этапы спектакля успешно завершены, происходит выпуск спектакля. Окончательная проверка работоспособности оборудования и рабочего материала должна производиться ещё до генеральных репетиций. Также существуют технические прогоны спектаклей, которые проводятся исключительно для цехов, чтобы произвести проверку готовности цехов и выявить ошибки, которые могут возникнуть во время показа спектакля.

Проведением премьерного или репертуарного спектакля в звукоцехе будет заниматься звукооператор, который знает спектакль и задумку звукорежиссёра. В зависимости от сложности спектакля, его могут вести два звукооператора, например один следит за правильностью ввода/увода фонограммы, другой следит за работой микрофонов. Также иногда в бригаде звукоцеха к конкретному спектаклю может добавиться дежурный, следящий за оборудованием, которое находится непосредственно на сцене (например, подавать нужные микрофоны или музыкальные инструменты артистам).

Итоги занятия

За время разработки звукового оформления спектакля, дети практически осваивают навыки звукозаписи, настройки звукового оборудования и проведения спектакля. В перспективе развития профессиональных умений, работа в звуковом цехе позволяет развить организационные, коммуникационные и технические навыки. Как показывает практика, некоторый процент детей, занимающихся звуком, выбирают в будущем профессию звукорежиссёра, поступая на эту специальность в определённые высшие учебные заведения, что говорит о том, что работа в звукоцехе является первым шагом в формировании будущих специалистов. Постоянная вовлечённость детей и педагогов в театральную сферу деятельности, подчёркивает актуальность и востребованность данной профессии в современном мире.