

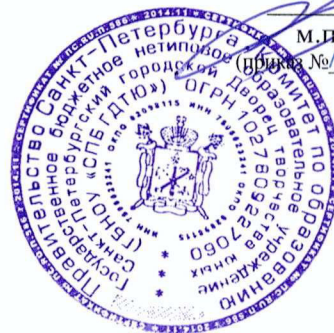
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «21» 04 2022г. № 9)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катунцова

М.П. Катунцова
(протокол № 151 -Од от «5» 05 2022)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Звукоцех»

Уровень освоения: углубленный
Срок реализации: 4 года
Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчик:
Ананьин Никита Сергеевич,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА
Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 5.05.2022 г. № 8)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звукоцех» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр Юношеского Творчества» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Программа «Звукоцех» имеет **техническую направленность**.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 18 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к творческому освоению художественно-технологического процесса в деятельности театра.

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок реализации программы:

4 года реализации.

1 год – 144 часа

2 год – 180 часов

3 год – 180 часов

4 год – 180 часов

Программа «Звукоцех», как и остальные программы Театра Юношеского Творчества, помогает формировать личность учащихся посредством театра. Благодаря тому, что обучение представляет собой участие в роли звукорежиссера и звукооператора, учащиеся получают уникальный опыт работы на профессиональном современном оборудовании.

Актуальность программы

Реализация программы «Звукоцех» ориентирована на создание материального и аудиовизуального ряд спектакля, где не обойтись без технического творчества и ручного труда.

В киноиндустрии и театральной среде не обойтись без соответствующих профессиональных навыков. Несмотря на то, что Театр Юношеского Творчества не ставит первоначальную цель - выпускать специалистов, работающих в театральной среде, учащиеся получают навыки работы с различными ручными инструментами (отвертка, плоскогубцы, паяльная станция, и т.д.), оборудованием и программным обеспечением, что может пригодиться как во многих профессиях, так и в повседневной жизни.

Основные качества, которые приобретаются в процессе обучения посредством театральной работы, являются самоорганизация, ответственность, достаточная социализация. Выполняя поставленные задачи, ученики развиваются творчески, могут реализовывать свои идеи в создаваемых театральных постановках, поскольку ученикам позволяют самостоятельно принимать решения по тому или иному вопросу.

Одной из важнейших задач, которую ставят педагоги Театра Юношеского Творчества, является актуальность преподаваемого материала. Благодаря этому, ученики, которые захотят пойти по текущей специальности дальше в средние или высшие учебные заведения.

В профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля. В Театре Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для

¹ 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

6. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование», 2018.

достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

В заключении можно сказать, что развитие профессий в медийной среде требует квалифицированных кадров, работающих с техникой, поэтому деятельность в рамках программы звукового цеха является актуальной.

Новизна программы

XXI век принес свои изменения. Цифровые технологий вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они все больше и больше отвоевывают себе пространство. Театр не стал исключением и теперь также оснащается современными цифровыми технологиями.

Учащиеся в процессе освоения программы технического комплекса получают не только **базовые знания компьютерной грамотности** (работа в текстовых и табличных редакторах для составления партитур, технических сценариев; программы для создания презентаций и простого аудио-/видеомонтажа), но и **углубленные знания в сфере инновационных цифровых технологий**, применяемых в театре:

- компьютерное моделирование и графика;
- специальные программы для расчёта электроакустики помещения, работы с монтажом аудиосигнала;
- CRM-системы, как часть организации производственного и творческого процесса в театре и прочее;

Современные технологии обмена информацией при помощи **облачных сервисов** применяются в ТЮТе для хранения всех материалов, связанных с репертуарными и выпускающимися спектаклями, электронных учебников и пособий, а также всего аудиовизуального контента ТЮТа. Современный подход к работе с информацией в электронном виде предполагает быстрое адресное обращение любого учащегося к необходимым данным на протяжении всего учебного процесса, а также даёт возможность дистанционного обучения и совместной работы над созданием творческих проектов, в том числе, с использованием мультимедийных технологий.

Специально для спектаклей и творческих показов Театра Юношеского Творчества учащиеся звукоцеха совместно с педагогами работают над созданием **оригинального художественного мультимедиа контента**, изучают все особенности аудио/видео производства от этапа идеи-концепции до этапа финальной отстройки и программирования мультимедиаконтента в сценическом пространстве.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии звукооператора и звукорежиссера.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- обучить применению инновационных мультимедийных технологий при создании звукового оформления спектакля.

Развивающие:

- развивать культуру речи и высокий уровень духовности и нравственности, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства;
- развивать техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку при работе с информацией;
- развивать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него;
- воспитывать навыки самостоятельной работы и умения работать с информацией;
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на технические театральные профессии.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора

Программа «Звукоцех» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества». Отдельного набора на данную программу нет. Учащиеся распределяются в группы цеха во время формирования творческих групп Театра Юношеского Творчества на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

Условия формирования групп:

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся второго и последующих лет обучения могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектакля, распределения ролей, реализации творческих задач.

Количество детей в группе:

Численный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом: 1 год – 15 человек, 2 год – 12 человек, 3 год – 10 человек.

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется в очном формате.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга занятия могут проводиться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практическое занятие (работа с оборудованием и материалами), производство оформления спектакля в театральной мастерской, технический совет, защита проектов, репетиция, спектакль, коллективное обсуждение.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная - работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение спектакля, показ, демонстрация и т.п.);
- групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, по цехам, по бригадам при подготовке спектаклей. Во время работы над спектаклем возможно формирование групп *переменного* состава. Учащиеся могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектаклей, реализации творческих задач.
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль);
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков, работа с одаренными и талантливыми.

Особенности организации образовательного процесса

В звукоцехе программа направлена на обучение умениям создания звукового оформления спектакля: создание звуковой партитуры с использованием мультимедийных технологий, создание аудиоконтента и его использование в спектакле.

Для производства спектаклей звукоцех может объединяться с другими производственными цехами, формируя различные творческие группы. Например: современное аудиовизуальное оформление спектакля требует совместной и слаженной работы осветительского и звукового цехов.

Материально-техническое оснащение

Основой образовательного процесса в Театре Юношеского Творчества является работа на профессионально оборудованной сцене, которая оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой.

Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 х 4,5 м.

Занятия в звукоцехе проходят в студии звукозаписи, аппаратной звукоцеха и сценическом пространстве, оснащёнными всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией, а также компьютерной и копировальной техникой.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Звукоцех	Набор инструментов для работы с звуковой аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, рулетки 3 и 5 метров Цветной принтер для печати формата А3 Настольные лампы и налобные фонарики Флеш и SSD-накопители Канцелярские принадлежности	Бумага А4 и А3 медиаотека аудиозаписей спектаклей, шумов, CD для записи, изолента Программное обеспечение: • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • Reaper • Ableton Live • Cubase • Mapp XT	Электроакустический комплект театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны (подвесные, петличные и т. д.), коммутационные блоки, кабели, комплект, DI box. Цифровой микшерный пульт, компьютерная станция для проведения спектаклей с ПО AbletonLive, компьютерная станция для монтажа и обработки звука, акустическая система НК AUDIO. Видеопроjectionный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального проектирования спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.

Кадровое обеспечение

Педагоги ТЮТа, многие из которых его выпускники, являются высококлассными специалистами в области технического обеспечения театральной деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты

К концу обучения по программе учащиеся:

- будут знакомы с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- овладеют техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- овладеют навыками применения инновационных мультимедийных технологий при создании звукового оформления спектакля.

Личностные результаты

Учащиеся:

- будут проявлять ответственность за общее дело и свой вклад в него, будут дисциплинированы, трудолюбивы;
- приобретут навыки самостоятельной работы и умения работать с информацией;
- будут готовы к профессиональному самоопределению.

Метапредметные результаты

Учащиеся:

- будут владеть культурой речи и высоким уровнем духовности и нравственности, будут знакомы с нормами и ценностями в поведении;
- разовьют техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку при работе с информацией;
- будут проявлять интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Опрос, выполнение творческих заданий.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковые этюды)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация)
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	144	39	105	

2 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Театральные игры Выполнение заданий. Наблюдение.
2.	История развития театрального искусства	12	6	6	Опрос, выполнение творческих заданий.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум. Опрос
4.	Инновационные технологии в театральной практике	10	5	5	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
5.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление по заданию)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация)
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Премьерный показ.
	Итого	180	60	120	

3 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Постановка задач на новый учебный год. Наблюдение.
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, выполнение творческих заданий.
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
4.	Театральная мастерская	50	10	40	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	98	20	78	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация)
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Премьерный показ.
	Итого	180	49	131	

4 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Постановка задач на новый учебный год. Наблюдение.
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, выполнение творческих заданий.
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
4.	Театральная мастерская	58	14	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	90	24	66	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация)
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Премьерный показ.
	Итого	180	47	133	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 1 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства от Античного театра до 17 века и Театра Юношеского Творчества;
- познакомить с базовыми техническими знаниями при работе на звуковом оборудовании;
- познакомить с оборудованием звукового цеха и сцены;
- ознакомить с эксплуатации технического и вспомогательного оборудования;
- ознакомить с работой на аналоговом звуковом оборудовании;
- дать представление о стажировке в обслуживании спектакля.

Развивающие:

- развивать культуру речи, обогащать словарный запас цеховой терминологией;
- формировать и развивать умение слушать и воспринимать информацию через навыки работы на звуковом оборудовании;
- формировать личностные качества самостоятельного человека, умеющего работать с информацией.

Воспитательные:

- воспитывать волю и мотивацию к трудовой деятельности в контексте стажировки в обслуживании спектакля;
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных и Театр Юношеского Творчества. История возникновения и развития цехов ТЮТа. Содержание и задачи деятельности цехов. Правила техники безопасности. Правила поведения в учебной аудитории и на сцене ТЮТа. Требования к внешнему виду и форме учащихся.

Практика

Знакомство с производственными цехами ТЮТа. (Учащиеся старших годов обучения готовят творческое погружение новичков в специфику каждого цеха).

2. История развития театрального искусства

Теория

Античный театр. Возникновение театрального искусства из языческого ритуала в Древней Греции. Культ Диониса. Устройство здания античного театра. Декорации, костюмы, маски в античном театре. Взаимосвязь театрального пространства и драматургии, семантика пространства. Театр Диониса в Афинах. Организация древнегреческого театрального представления. Значение театра в религиозной и социальной жизни города-полиса. Театр римского периода. Первые крытые театры. Римские зрелища. Бои гладиаторов, навмахии, венацио. Римский Колизей. Театрализация жизни императором Нероном.

Средневековый театр. Ранний средневековый. Театр как территория противостояния сословий. Средневековый театр классического периода. Площадной театр и симультанная сцена. Развитие театрально-декорационного искусства в средневековом театре.

Театр эпохи Возрождения. Елизаветинский театр. Социальное положение театрального искусства. Организация сценического пространства в Елизаветинском театре (семантика "верх-низ, право-лево"). Устройство театрального здания. Театр Глобус в Лондоне. Организация театрального представления. Итальянский театр комедии Дель Арте. Площадная сцена итальянского театра. Маски и костюмы эпохи Дель Арте. Две группы масок (венецианская и неаполитанская). Испанский театр Барокко. Организация

театрального пространства (коралли). Синтетическое представление как основной принцип испанского театра. Сценические эффекты театра барокко.

Театр Классицизма. Появление перспективной декорации. Семья Галли де Бибиена. Театр Олимпико в Виченце.

Театр XVII века. Возникновение и формирование классической сцены коробки. Ярусный театр.

Практика

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий, презентаций по темам раздела. Выступления учащихся с сообщениями и их обсуждение. Выполнение проверочных заданий.

3. Устройство и оборудование сцены

Теория

Возникновение и эволюция театрального пространства. Возникновение театрального освещения как части художественного решения спектакля. Эволюция театральной машинерии и систем освещения. Различные виды техники, используемой в театре. Появление театральных технических приспособлений. Портальная и безпортальная сцена. Современная театральная технология как неотъемлемая часть художественного решения спектакля и как часть научно-технического прогресса. Сценические эффекты.

Практика

Знакомство с основными зонами и механизмами сценического комплекса ТЮТа: зрительный зал, аппаратная света, аппаратная звука, аппаратная видеопроекционного оборудования, ложи, галереи, переходные мостики, осветительский мост, порталные башни, осветительские перекатные башни, софитные и штанкетные подъёмы, поплановые дорожки-раздёржки, антрактно-раздвижной занавес. Устройство планшета сцены. Современные способы механизации сценического пола.

Самостоятельные экскурсии по сценическим площадкам театров Санкт-Петербурга. Сравнительный анализ театральных сцен города и сцены ТЮТа.

4. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Мультимедийное оформление спектакля. Мировой опыт мультимедийного оформления спектаклей. Компоненты мультимедийного оформления спектакля.

Практика

Знакомство с мультимедийными спектаклями и музеями Санкт-Петербурга. Монтаж и проведение мультимедийного шоу с демонстрацией возможностей сцены и лаборатории света старшими учащимися для новичков ТЮТа.

5. Театральная мастерская

Теория

Художественное звуковое оформление. Виды звукового оформления. Звук в кино. Звук в театральном пространстве. Звук в музыкальной индустрии. Восприятие звука. Использование аудиотехнологий на аналоговом и цифровом оборудовании. Звукотехника. Объективные характеристики звука. Единицы измерения в звуке. Акустика и электроакустика. Слух и его свойства. Речь человека. Театральная звуковая аппаратура. Устройство театральной аппаратуры. Микшерный пульт. Акустические системы. Микрофоны: динамические, конденсаторные, ленточные, ламповые, угольные, электретные. Приборы обработки звука.

Практика

Прослушивание примеров звукового оформления. Разбор примеров, эксперименты со всеми видами оформления, создание звуковых картин. Практическое знакомство с начальными приемами использования аудиотехнологий на аналоговой и цифровой аудиотехнике. Звукотехника. Азы цифровой звукозаписи. Подключение простой звукозаписывающей аппаратуры. Запись в программе для аудиомонтажа. Изучение принципа звукоусиления при озвучивании. Восприятие звуковой информации на слух в студийном помещении. Правила пользования микшерным пультом (аналоговым и цифровым). Принцип сохранения настроек

на цифровом микшерном пульте. Использование акустических систем при воспроизведении звука. Использование микрофонов при подзвучке во время спектакля.

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура Античности. Периодизация развития художественной культуры Античности (Крито-микенский период; Древняя Греция: Гомеровский, Архаика, классика, Эллинизм; Древний Рим: Римская Республика, Римская Империя). Особенности развития архитектуры Древней Греции и Древнего Рима. Формирование ордерной системы и типологии храмовой архитектуры. Скульптура античности. Музыка и теория музыки Древней Греции. Особенности костюма в античной Греции и Риме, борьба варварской и римской моды. Особенности византийского костюма.

Практика

Работа с художественными альбомами, иллюстрациями, просмотр и обсуждение видео, фото материалов по эпохам. Подготовка презентаций, творческих работ. Обсуждение.

РАБОТА В ТЕАТРЕ И НА СПЕКТАКЛЕ

Теория

Выпуск премьерного спектакля. Основы работы на спектакле, законы спектакля и репетиции. Соблюдение театральной этики. Ознакомление с работой производственных и обслуживающих цехов театра на спектакле. Художественно-постановочная часть в общей структуре театра. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Режиссерский замысел. Декорационное оформление сцены. Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене.

Практика

Основы работы на спектакле. Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. Проведение репетиций, прогонов и генеральных прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа. Создание настроения спектакля и его атмосферы. Внесение корректировок (уточнение/изменение реплики, изменение действия или длительности перемены) в технических сценариях репертуарных спектаклей ТЮТа. Участие в технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб. Участие в проведении репертуарного спектакля. Обсуждение (тех. совет) после спектакля. Формирование перечня "накладок" в спектаклях, работа над устранением неточностей в проведении спектакля.

Теория

Звукоцех в общей структуре театра. Основные правила работы звукоцеха при проведении репетиций и спектаклей. Этапы создания звукового оформления спектакля. Подбор музыкальных композиций и шумов для спектакля. Составлений технического сценария спектакля, мероприятия. Планирование оборудования для спектакля. Работа над выпуском спектакля. Работа с режиссером, техническим составом спектакля перед началом выпуска. Главная идея звукового оформления. Обязанности звукооператора. Правила работы звукооператора перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила организации рабочего места звукооператора или техника на сцене. Подготовка звукооператора к спектаклю. Прогон спектакля. Профилактика аппаратуры на сцене ТЮТа. Основы электробезопасности и правила техники безопасности в звукоцехе.

Практика

Стажировки на спектаклях ТЮТа. Составление звуковой партитуры спектакля, мероприятия. Работа на монтаже/демонтаже спектакля. Профилактика аппаратуры на сцене ТЮТа. Практическая работа звукооператором на студийном спектакле. Выпуск премьерного спектакля. Репетиции на сцене. Корректировка технического сценария (реплики на фонограммы, способ перехода, длительность перемены). Прогон спектакля. Репертуарные спектакли ТЮТа. Организация рабочего места бригады звукоцеха на сцене. Обслуживание спектаклей текущего репертуара. Монтаж и демонтаж звукового оборудования для спектакля. Взаимодействие с остальными цехами, участвующими в выпуске спектакля.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Выполнение технического минимума как допуска к участию в спектакле.

Экзамен цехов: разработка, репетиция и представление индивидуального или группового творческого проекта (технического спектакля). Обсуждение и анализ творческого проекта. Премьерный показ спектакля: участие в выпуске.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства от Античного театра до 17 века и Театра Юношеского Творчества;
- знание базовых технических знаний при работе на звуковом оборудовании;
- знание оборудования звукового цеха и сцены;
- владение навыками эксплуатации технического и вспомогательного оборудования;
- приобретение навыков работы на аналоговом звуковом оборудовании;
- стажировка в обслуживании спектакля.

Метапредметные результаты:

- имеет волю и мотивацию к трудовой деятельности в контексте стажировки в обслуживании спектакля;
- дисциплинирован, трудолюбив.

Личностные результаты:

- владеет культурой речи, обогащенной словарным запасом цеховой терминологии;
- умеет слушать и воспринимать информацию через навыки работы на звуковом оборудовании;
- сформированы личностные качества самостоятельного человека, умеющего работать с информацией.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XVII-XVIII в.в.
- расширить знания по основам акустики и электроакустике;
- познакомить со специализированным программным обеспечением;
- обучить навыкам работы с музыкальным оформлением по заданию;
- обучить технологии подбора технических средств для реализации театральных постановок;
- способствовать приобретению навыка проведения спектакля в качестве звукооператора.

Развивающие:

- развивать умение выделять главное, развивать техническое мышление, пространственное воображение при выполнении задания по музыкальному оформлению;
- способствовать развитию формирования навыка ставить задачи к трудовой деятельности при работе со специализированным программным обеспечением;
- продолжать формировать и развивать навыки работы с информацией.

Воспитательные:

- воспитывать волю и личную ответственность за техническую реализацию учебной работы;
- воспитывать выдержку и нравственные качества личности подростков.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Задачи и содержание 2 года обучения по программе. Творческие планы на учебный год. Правила безопасного поведения в учебной аудитории и на сцене ТЮТа.

Практика

Инструктаж по технике безопасности в цехах. Обсуждение планов и предстоящих работ.

2. История развития театрального искусства

Теория

Античный театр. Формирование жанров трагедии, комедии и сатировской драмы. Древнегреческие драматурги (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Распространение театрального искусства среди эллинистических государств Средиземноморья. Появление первых профессиональных актеров и актерских профсоюзов. Возникновение новых жанров (мим, пантомим). Появление площадной сцены. Средневековый театр. Церковный театр (литургическая и полулитургическая драма). Зарождение драматургии из церковного песнопения. Театрализованные сельские праздники и обряды (Битва Масленицы и Поста). Организация и семантика церковного пространства для спектаклей. Появление первых профессиональных актеров (гистрионы, трубадуры, ваганты, скоморохи). Жанры средневековых представлений (миракль, мистерия, фарс, соти, моралите). Возникновение светского театра (трубадуры, моралите). Театр эпохи Возрождения. Уильям Шекспир (личность, роль в развитии театрального искусства, литературное наследие). Импровизация – как основной метод актерской игры в итальянском театре Возрождения, театр без драматургии. Комедия масок, персонажи комедии Дель Арте. Жанры испанского театра (сайнет, мохигана, хорнада, пасос). Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес (особенности творчества, литературное наследие). Театр Классицизма. Основные принципы классицизма, Поэтика Аристотеля и принцип Триады. Особенности классицистической драматургии. Жан Батист Мольер. Биография, театр "Труппа Мольера", значение творчества, литературное наследие. Особенности комедий Мольера, образы героев. Влияние Комедии Дель Арте и Средневекового фарса на драматургию Мольера. Театр XVII-XVIII веков. Театр эпохи

Просвещения. Роль театра в обществе эпохи Просвещения, театр – как территория нравов и критики пороков. Переосмысление жанров ренессансного, барочного и классицистического театра. Жанры эпохи (трагедия "кошмаров и ужасов", слезная комедия, театральная сказка, новая комедия характеров) и их распространение в европейских странах (Англия, Франция, Германия, Италия). Театр Романтизма. Развитие театрально-декорационного искусства в эпоху Романтизма, усиленное внимание к историческому костюму и декорации. Переживание – как основной принцип актерской игры. Театр XIX века и начала XX века. Музыкальный театр. Байретский театр Рихарда Вагнера. "Русские сезоны в Париже", Сергей Дягилев, Анна Павлова, Вацлав Нижинский. Классический балет, Мариус Петипа. Театр первых послереволюционных годов. Николай Евреинов и теория театрализации жизни. Юрий Анненков, Александр Блок, Вера Комиссаржевская. Спектакль "Взятие зимнего дворца".

Практика

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий, презентаций по темам раздела. Выступления учащихся с сообщениями и их обсуждение. Выполнение проверочных заданий.

3. Устройство и оборудование сцены

Теория

Сцена-коробка. Механизмы сцены. Виды сцен (арена, пространственная, кольцевая, симультанная, коробка). Соотношение сценической площадки и зрительного зала. Устройство сцены-коробки. Основные части сцены: трюм, планшет, колосники, авансцена, красная линия, зеркало сцены, арьерсцена; их назначение. Понятие о планах сцены. Пропорции основных частей сцены. Ширина, высота, глубина сцены. Понятие об уборах сцены. Вспомогательное оборудование: галереи, переходные мостики, колосники, порталные кулисы, порталные башни, противопожарный занавес.

Практика

Ознакомление с декорационными сейфами. Карманы сцены, склады декораций. Ознакомление со сценой ТЮТа. Планшет сцены. Ознакомление с вращающимся планшетом сцены, подъемно-опускными и накатными площадками, с транспортерами. Ознакомление с верховым оборудованием сцены. Штанкетные и софитные подъемы. Занавесы. Функции театрального занавеса. Эстетическое воздействие занавеса на зрителя. Понятие раздвижного, подъемно-опускного и комбинированного занавесов. Ознакомление с фигурными и эффектными занавесами. Антрактовый занавес, арлекин. Поплановые занавесы, игровые занавесы, интермедия. Ознакомление с осветительской аппаратурой сцены: рампа, софиты, порталные башни, осветительские фермы, лючки. Осветительские ложи, галереи, мост. Регулятор света. Понятие контрового света, световых занавесов. Планы сцены. Осветительская аппаратура сцены ТЮТа. Ознакомление с радиоаппаратурой сцены. Звуковые планы сцены, радиолучки, микрофоны, колонки. Звукоаппаратная сцены. Радиоаппаратура сцены ТЮТа. Экскурсии по сценическим площадкам театров города Санкт-Петербурга. Инструктаж технике по безопасности.

4. Инновационные технологии в театральной практике.

Теория. Современные инновационные технологии в театре. **Практика.** Применение инновационных технологий в современном театре.

5. Театральная мастерская

Теория

Художественное звуковое оформление. Звуковые эффекты. Окружающий звук. Фоновый звук. Звуковая атмосфера в спектакле. Служебные звуки. Запись звуковых эффектов. Запись звуковых эффектов в естественной среде (природа, город, помещение). Восприятие звука. Восприятие звук в системах связи и звукового вещания. Восприятие звука в области цифровой звукозаписи. Звукотехника. Объективные характеристики звука. Уровни

интенсивности и единицы измерения. Пороги слышимости у животных и людей. Правила зарядки аппаратуры различных типов. Изучение плагинов (вспомогательные программы) в аудиоредакторе для обработки звука. Инструменты, применяемые для обслуживания аппаратуры. Акустика и электроакустика. Звуковые волны. Свойства звуковых волн. Восприятие звуковой информации на слух в зале. Звукоусиление при озвучивании. Акустические системы. Акустика студий и помещений. Электроакустическое оборудование студий. Микрофоны и ларингофоны. Театральная звуковая аппаратура. Устройство театральной аппаратуры по назначению и расположению. Типы звуковой аппаратуры. Особенности использования театральной звуковой аппаратуры в зависимости от замысла режиссера. Коммутационные комплекты: кабели, множители, адапторы-переходники. Микрофоны по назначению. Технология монтажа звуковых сигналов в секвенсоре. Основы музыкального сведения звука.

Практика

Художественное звуковое оформление. Запись различных звуковых эффектов. Просмотр спектакля. Анализ звукового оформления спектаклей. Выявление особенностей звукового оформления. Приемы звукового оформления. Особенности технологий звукового производства. Сравнение приемов, используемых звукорежиссерами при работе над спектаклем. Работа над звуковыми картинками с использованием цифровой аудиозаписи. Запись шумов, музыки, голоса. Запись звуковых эффектов в естественной среде (природа, город, помещение). Работа с цифровой звукозаписью, работа с цифровыми звуковыми рабочими станциями. Подключение звукозаписывающей аппаратуры. Работа с плагинами для звуковой обработки: частотная обработка звука, динамическая обработка звука, пространственная обработка звука. Ремонт и обслуживание аппаратуры. Навыки работы с инструментом (отвертки, кусачки, пассатижи, паяльник). Обучение работе с паяльником. Самостоятельная зарядка аппаратуры различных типов. Техника безопасности при обращении с источниками и приёмниками электрического тока. Акустика и электроакустика. Изучение принципа звукоусиления при озвучивании. Восприятие звуковой информации на слух в зале. Использование измерительного микрофона для понимания параметров помещения. Театральная звуковая аппаратура. Применение акустических систем по назначению. Применение акустических систем на сцене Театра Юношеского Творчества в соответствии со сценарием спектакля, мероприятия. Использование коммутационных комплектов при монтаже. Применение звуковой аппаратуры в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности. Монтаж звуковых сигналов в секвенсоре. Выполнение практических заданий. Основы музыкального сведения звука. Запись звуковых этюдов, песен.

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура Средневековья. Религия – основа средневекового искусства. Изучение особенностей Византийской культуры, архитектура, мозаика в Византии. Формирование и развитие романского и готического стилей в средние века. Синтез архитектуры и скульптуры. Развитие искусства витража. Героический эпос, рыцарская поэзия и городская литература. Мода в рыцарскую эпоху, разница быта среди различных сословий. Мода и быт позднего средневековья. Художественная культура Средневековой Руси: архитектура Киевской Руси. Фрески Феофана Грека, иконы Андрея Рублева. Одежда на Руси до Петра I.

Практика

Работа с художественными альбомами, иллюстрациями, просмотр и обсуждение видео, фото материалов по эпохам. Подготовка презентаций, творческих работ. Обсуждение.

РАБОТА В ЦЕХЕ И НА СПЕКТАКЛЕ

Основы работы на спектакле

Теория

Законы спектакля и репетиции. Соблюдение театральной этики. Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене. График подготовки и демонтажа репертуарного спектакля. Законы составления технических сценариев (партитур) спектакля.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа, работа с бригадой. Создание настроения спектакля и его атмосферы. Внесение корректировок (уточнение/изменение реплики, изменение действия или длительности перемены) в технических сценариях репертуарных спектаклей ТЮТа. Проведение технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб. Проведение репертуарного спектакля. Обсуждение (тех. совет) после спектакля. Формирование перечня "накладок" в спектаклях, работа над устранением неточностей в проведении спектакля. Планирование работы бригады над репертуарным спектаклем.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Взаимодействие производственных и обслуживающих цехов во время выпуска премьерного спектакля. Основные этапы подготовки спектакля. Сценическая и производственная бригады, бригадир. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Читка пьесы. Режиссёрский замысел премьерного спектакля. Декорационное оформление премьерного спектакля: жанр, стиль, эпоха. Знакомство с планируемым декорационным и иным оформлением: эскизы художника, макет и 3D-модель сценического оформления. Работа с эскизами оформления спектакля. Технологическое описание спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом, планировками и чертежами. Ознакомление с технологическим описанием и 3D - моделью спектакля. Участие в составлении технических сценариев (партитур) спектакля. Производство оформления спектакля по техническому заданию и чертежам. Работа на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материально-техническое обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Технические репетиции. Генеральные репетиции. Премьера.

Теория

Работа над репертуарным спектаклем. Работа с режиссёром и представителями цехов по подготовке спектакля. Знакомство с режиссёрским замыслом. Планирование оборудования для спектакля. Корректирование партитуры спектакля, мероприятия. Распределение обязанностей каждого члена цеха при подготовке и проведении спектакля. Конкретные поручения каждому члену цеха. Особенности распределения обязанностей в бригаде звуковиков на конкретном спектакле. Рабочие места звуковиков и работа во время репетиций и спектаклей. Обязанности звукорежиссера на спектакле. Обязанности старшего звукоцеха на спектакле. Обязанности звукооператора на спектакле. Принципы работы с устройствами звуковой обработки на сценическом звуковом оборудовании. Составление плейлиста спектакля.

Практика

Составление учащимися звукоцеха планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение учащихся звукоцеха на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа, а также назначения ответственных за технологические участки в звукоцехе. Подготовка материально-технической базы для занятий цеха. Формирование группы звукооператоров на спектакли текущего репертуара. Составление плейлиста спектакля. Проверка электроакустического оборудования сцены ТЮТа перед репертуарными спектаклями. Изучение приемов работы с устройствами звуковой обработки на сценическом звуковом оборудовании. Настройка аппаратуры. Работа на оборудовании во время спектакля. Корректировка партитуры звукооператора (уточнение/изменение реплик на включение/выключение фонограмм, характер и длительность перехода). Организация рабочего места техника и звукооператора на сцене и в аппаратной звука. Монтаж/демонтаж

акустического оборудования спектакля (системы звукоусиления, микрофоны, сигнальная коммутация ввода/вывода акустической информации, преобразователи аналогового акустического и цифрового сигналов). Стажировка при создании звукового оформления. Стажировка на этапе записи звукового оформления в студии звукозаписи. Стажировка на этапе монтажа звукового оформления. Распределение обязанностей по профилактике аппаратуры на сцене ТЮТа. Основы электробезопасности и правила техники безопасности в звукоцехе. «Накладки» бригады звукоцеха и способы их устранения.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации, репетиция и презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства XVII-XVIII в.в.;
- расширенное знание основ акустики и электроакустике;
- знание специализированного программного обеспечения;
- приобретение навыков работы с музыкальным оформлением по заданию;
- знание технологии подбора технических средств для реализации театральных постановок;
- приобретение навыка проведения спектакля в качестве звукооператора.

Метапредметные результаты:

- умеют выделять главное, способность технического мышления, пространственного воображения при выполнении задания по музыкальному оформлению;
- владеют навыком ставить задачи к трудовой деятельности при работе со специализированным программным обеспечением;
- владеют навыками работы с информацией.

Личностные результаты:

- имеют сильную волю и личную ответственность за техническую реализацию учебной работы;
- имеют выдержку и нравственные качества личности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 3 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XIX- XX века;
- познакомить с современными технологиями музыкального оформления спектакля;
- ознакомить с принципами работы с программным обеспечением;
- обучить техникам применения инновационных технологий при создании музыкального оформления спектакля;
- продолжить обучение навыкам работы над репертуарным спектаклем в качестве звукорежиссера;
- обучить принципам работы на спектакле в качестве бригадира.

Развивающие:

- развивать умение анализировать и планировать деятельность;
- продолжать развивать и формировать умение работать с информацией в контексте применения инновационных технологий при создании музыкального оформления спектакля;
- формировать и развивать умение продуктивно взаимодействовать в ситуации координационной работы «бригадир-бригада».

Воспитательные:

- воспитывать выдержку и чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- способствовать усилению мотивации в занятиях и профессиональной ориентации на технические театральные профессии.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Задачи и содержание 3 года обучения по программе. Творческие планы на учебный год. Правила безопасного поведения в учебной аудитории и на сцене ТЮТа.

Практика

Обсуждение планов на новый учебный год. Инструктаж по технике безопасности.

2. История развития театрального искусства

Теория

Театр XIX века и начала XX века. Театр Реализма и Натурализма. Критический реализм в России, творчество Николая Островского. Мейнингенский театр. Поиски идеального театра. Проекты универсального театрального здания. Готфрид Земпер, "Тотальная сцена" Эрвина Пискатора, проект театра Мейерхольда и др. Формирование режиссерского театра в России. Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский (творческая биография, теоретическое наследие, система работы актера над ролью). Гордон Крэг. Московский Художественный Театр. Драматургия Антона Чехова. Всеволод Мейерхольд. Условный театр. Работа с Александром Головиным, спектакль "Маскарад". Теоретическое наследие. Конструктивизм в театре. Театр XX века. Европейский театр XX века. Бертольд Брехт, Эжен Ионеско, Самюэль Беккет, Антонен Арто, Луиджи Пиранделло, Бернард Шоу, Тадеуш Кантор, Ежи Гротовский, Джорджо Стрелер, Эймунтас Някрошюс. Русский театр XX века. Михаил Чехов, Александр Демидов, Евгений Вахтангов, Александр Таиров, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Юрий Любимов, Петр Фоменко. Сценография XX века. Объединение "Мир искусства", Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Йозеф Свобода, Давид Боровский, Сергей Бархин, Николай Кочергин, Николай Акимов, Василий Кандинский, Олег Шейнцис.

Практика

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий,

презентаций по темам раздела. Выступления учащихся с сообщениями и их обсуждение.

3. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Технический прогресс в театре. Компьютерные технологии в театре. Инструктаж по технике безопасности.

Практика

Практические занятия по использованию видеотехнологий в создании визуального образа. Подбор фактур, расчет геометрии пространственных свойств декорационного оформления. Моделирование сценического пространства с использованием компьютерных технологий. Экскурсии по сценическим площадкам театров города Санкт-Петербурга. Создание инсталляций с использованием элементов декорационного, светового, звукового и видеооборудования.

4. Театральная мастерская

Теория

Художественное звуковое оформление. Звуковые эффекты и приемы. Изучение звуковых эффектов: эхо, флэнжер, фазирование, хорус, фильтрация. Восприятие звука. Использование современных звуковых эффектов в театре и кино. Особенности создания музыкальных композиций в современной медиаиндустрии. Объективные характеристики звука. Звуковое давление. Области слышимости тональных звуков. Связь физических явлений с музыкой. Звуковые колебания. Чистые тоны. Созвучие. Амплитудно-модулированные звуковые колебания. Частотно-модулированные звуковые колебания. Биения. Акустика и электроакустика. Слух и его свойства. Отражение волн. Преломление звука. Затухание волн. Звукоусиление при озвучивании. Запись звука: речи, музыкальных инструментов, шумов. Театральная звуковая аппаратура. Особенности театральной звуковой аппаратуры. Развитие театральной аппаратуры. Различные типы звуковой аппаратуры: приборы усиления, контроллеры, программное обеспечение.

Практика

Художественное звуковое оформление. Работа над звуковыми картинками с использованием цифровой аудиозаписи. Запись шумов, музыки, голоса. Работа над звуковыми картинками с использованием акустических систем и микшерного пульта сцены Тетра Юношеского Творчества. Использование эффектов на практике. Работа с цифровой звукозаписью, работа с цифровыми звуковыми рабочими станциями. Подключение звукозаписывающей аппаратуры. Использование анализатора и других компьютерных программ для измерения и расчета различных звуковых параметров. Понятие визуализации физических явлений в специализированных компьютерных программах. Работа с плагинами для звуковой обработки. Пространственная обработка звука. Ремонт и обслуживание аппаратуры. Навыки работы с инструментом. Обучение работе с паяльником. Самостоятельная зарядка аппаратуры различных типов. Техника безопасности при работе с источниками и приёмниками электрического тока. Акустика и электроакустика. Принципы звукоусиления при озвучивании. Расчет параметров помещения с помощью измерительных компьютерных программ. Театральная звуковая аппаратура. Применение звуковой аппаратуры в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура Ренессанса. Гуманизм как основа художественной культуры Возрождения. Периодизация эпохи Ренессанса: Проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение, Северное Возрождение. Формирование теории живописи: открытие перспективы, моделировки формы светотенью, новых композиционных приемов. Искусство Возрождения в контексте поиска идеала человеческой личности. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Скульптура и архитектура ренессанса. Мастера

живописи Северного Возрождения и Венецианской школы. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Мода на рубеже Средневековья и ренессанса, итальянская мода ренессанса. Влияние реформации на костюм и быт.

Западноевропейская и российская художественная культура XVII-XVIII веков.

XVII столетие - искусство барокко, классицизма и реализма. Характеристика барочного искусства в Италии. Маньеризм. Испанское искусство XVII века (Эль Греко, Рибера, Веласкес). Зарождение жанра натюрморта. Барокко фламандских мастеров (Рубенс, Ван Дейк, Йорданс). Расцвет барокко в Голландии (Хальс, Вермер, Рембрандт). Художественная культура эпохи петровских времен. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи России XVIII века. Французская мода при Людовике XIV.

Практика

Работа с художественными альбомами, иллюстрациями, просмотр и обсуждение видео, фото материалов по эпохам. Подготовка презентаций, творческих работ. Обсуждение.

РАБОТА В ТЕАТРЕ

Организация работы цеха

Теория

Руководство в цехе: правила организации работы цеха на спектаклях. Формирование обслуживающих бригад.

Практика

Планирование работы цеха в сезоне. Распределение внутрицеховых обязанностей. Ведение цеховой документации. Организация внутрицеховых мероприятий.

Основы работы на спектакле

Теория

Законы спектакля и репетиции. Соблюдение театральной этики. Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене. График подготовки и демонтажа репертуарного спектакля. Законы составления технических сценариев (партитур) спектакля.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа, работа с бригадой. Создание настроения спектакля и его атмосферы. Внесение корректировок (уточнение/изменение реплики, изменение действия или длительности перемены) в технических сценариях репертуарных спектаклей ТЮТа. Проведение технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб. Проведение репертуарного спектакля. Обсуждение (тех. совет) после спектакля. Формирование перечня "накладок" в спектаклях, работа над устранением неточностей в проведении спектакля. Планирование работы бригад и бригадиров над репертуарными спектаклями ТЮТа.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Взаимодействие производственных и обслуживающих цехов во время выпуска премьерного спектакля. Основные этапы подготовки спектакля. Сценическая и производственная бригады, бригадир. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Читка пьесы. Режиссёрский замысел премьерного спектакля. Декорационное оформление премьерного спектакля: жанр, стиль, эпоха. Знакомство с планируемым декорационным и иным оформлением: эскизы художника, макет и 3D-модель сценического оформления. Работа с эскизами оформления спектакля. Технологическое описание спектакля. Техсовет спектакля. График выпуска премьерного спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом. Участие в техническом совете по премьерному спектаклю. Создание планировок и чертежей. Участие в создании и согласовании технологического описания и технических заданий на производство оформления спектакля. Составление и утверждение технических сценариев (партитур) спектакля. Руководство производственной бригадой спектакля.

Планирование работы бригады цеха на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материально-техническое обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Организация технических репетиций. Генеральные репетиции. Премьера.

Организация работы звукового цеха

Теория

Организация работы звукоцеха в театре. Технологические участки в звукоцехе. Задачи звукооператора и звукорежиссёра.

Практика

Распределение учащихся звукоцеха на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в звуковом цехе. Формирование групп звукооператоров и ассистентов звукорежиссёра на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы.

Основы работы учащегося звукоцеха на спектакле

Теория

Состав бригады и задачи бригадира звукового цеха на спектакле текущего репертуара. Особенности проведения звуковой репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническому сценарию (партитуре) звукооператора. Правила подготовки бригад к технической репетиции спектакля – состав и требуемое качество звуковой документации. Правила составления технических сценариев (партитур) звукооператора и планов/схем расположения оборудования в текстовом редакторе Microsoft Word и трёхмерной системе автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Тех. совет после спектакля. Принципы планирования и проведения ремонтных работ оборудования акустического сценического комплекса перед спектаклем. Правила техники безопасности при работе учащихся звукоцеха на сцене ТЮТа.

Практика

Основы работы звукооператора на спектакле. Формирование бригад и бригадиров звукоцеха для проведения спектаклей текущего репертуара. Планирование работы бригад звукоцеха над репертуарными спектаклями ТЮТа. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям (партитурам) звукооператора на цифровом профессиональном микшере Yamaha M7CL с использованием аудио станции Ableton Live для профессионального программирования музыкального сопровождения и саунд-дизайна. Подготовка бригад к технической репетиции спектакля - проверка документации. Корректировка технических сценариев (партитур) звукооператора и планов/схем расположения акустического оборудования в текстовом редакторе Microsoft Word и программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Участие в техническом совете после спектакля. Организация рабочего места звукооператора на сцене и в аппаратной звука. Планирование и организация ремонтных работ материально-технической базы звукоцеха перед спектаклем. Анализ работы звукооператора и бригады звукоцеха на спектакле. Накладки звукоцеха и способы их устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Правила создания оригинального звукового оформления для творческих показов и премьерных спектаклей ТЮТа. Концепция звукового решения. Технологическое описание и техническое задание на звуковое оформление спектакля. Алгоритмы разработки и создания чертежей расположения акустического оборудования на сцене с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Правила хранения мобильного акустического и коммутационного оборудования по разделам. Способы планирования работы бригады звукоцеха на выпуске премьерного спектакля. Правила создания графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel. Алгоритм создания аудиоконтента. Аудиомонтаж, запись речи, шумов, вокала, наложение звуковых эффектов в студии звукозаписи и монтажа аудиовизуального контента. Правила техники

безопасности при работе в звуковом цехе ТЮТа.

Практика

Подбор и создание оригинального аудиоконтента для музыкального и шумового оформления премьерных спектаклей и творческих показов ТЮТа в соответствии с эпохой, жанром, режиссёрским замыслом спектакля. Использование программ для аудиомонтажа, создания сэмплированных композиций и sfx Cubase и Reaper. Текстовое описание концепции звукового оформления спектакля. Работа в студии звукозаписи: запись вокала, диктора, диалогов, шумов. Работа в установочной бригаде звукоцеха. Создание технического сценария звукооператора (время и способ перехода) в текстовом редакторе Microsoft Word. Планирование работы бригады звукоцеха на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

6. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации, репетиция и презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта.

Планируемые результаты 3 года обучения

Предметные результаты:

- знакомы с историей и традициями театрального искусства XIX- XX века;
- знакомы с современными технологиями музыкального оформления спектакля;
- знакомы с принципами работы с программным обеспечением;
- владеют техниками применения инновационных технологий при создании музыкального оформления спектакля;
- приобретают углубленные навыки работы над репертуарным спектаклем в качестве звукорежиссера;
- владеют принципами работы на спектакле в качестве бригадира.

Метапредметные результаты:

- имеют выдержку и чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- мотивированы в занятиях и профессиональной ориентации на технические театральные профессии.

Личностные результаты:

- умеют анализировать и планировать деятельность;
- владеют работой с информацией в контексте применения инновационных технологий при создании музыкального оформления спектакля;
- умеют продуктивно взаимодействовать в ситуации координационной работы «бригадир-бригада».

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 4 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями искусства современного театра;
- расширить знания современных технологий музыкального оформления спектакля;
- обучить навыкам работы с цифровым оборудованием;
- обучить техникам и принципам работы с музыкальным оформлением спектакля;
- обучить навыкам работы с проектировочным программным обеспечением;
- обучить навыкам реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы на спектакле в качестве звукорежиссера.

Развивающие:

- развивать умение работать с информацией: художественное и технологическое мышление в процессе работы с цифровым оборудованием;
- развивать навыки самоконтроля, коммуникативных умений, необходимых для продуктивной работы в группе и коллективе;

Воспитательные:

- способствовать социальной адаптации, формированию чувства коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- способствовать укреплению мотивации для профессиональной ориентации на театральные профессии;
- формирование самооценки, культуры общения и поведения в социуме, нравственные качества личности подростков.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Задачи и содержание 4 года обучения по программе. Творческие планы на учебный год. Правила техники безопасности. Правила поведения в учебной аудитории и на сцене ТЮТа.

Практика

Обсуждение планов на год. Инструктаж по технике безопасности.

2. История развития театрального искусства

Теория

Театр конца XX века и начала XXI века, новые формы в театре. Постдраматический театр. Визуальный театр. Ромео Кастеллуччи, Роберт Уилсон, Хайнер Гёббельс, Максим Диденко, Андрей Могучий, АХЕ, Дмитрий Крымов, Ахим Фрайер. Сайтспецифик театр. Документальный театр. Социальный театр. Театр.doc, Rimini Protocoll, Театр на вынос, Всеволод Лисовский. Горизонтальный театр. Инклюзивный театр. Упсала-цирк, Борис Павлович и проект «Квартира», «Город», «Разговоры». Современный драматический театр. Анатолий Васильев, Лев Додин, Олег Табаков, Валерий Фокин, Юрий Бутусов, Римас Туминас, Иван Вырыпаев, Виктор Рыжаков, Михаэль Тальхаймер, Франк Касторф, Кристиан Люпа, Дмитрий Волкострелов, Борис Юхананов. Музыкальный театр. Дмитрий Черняков, Владимир Раннев, Кэти Митчел, Хайнер Гёббельс, Филипп Гласс. Современный балет. Неоклассический балет. Пина Бауш, Марта Грэм, Матс Эк, Уильям Форсайт, Охад Нахарин, Джордж Баланчин, Мерс Каннингем, Вим Вандекейбус. Кукольный театр. Владимир Захаров, Резо Габриадзе, Филипп Жанги, Дудо Пайва. Синтетический театр. Жанр мюзикла. Современные формы пространственно-визуальных искусств. Выпускники ТЮТа в истории развития театрального искусства. МДТ и Лев Додин, Молодежный театр на Фонтанке и Вениамин Фильштинский, Евгений Ганзбург, Глеб Фильштинский, Игорь Гордин, Николай Буров, Александр Галибин, Владимир Соловьев.

Практика

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий, презентаций по темам раздела. Выступления учащихся с сообщениями и их обсуждение. Выполнение проверочных заданий.

3. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Правила эксплуатации и программное обеспечение мультимедийного оборудования. Мультимедиа как инструмент художника. Жанры мультимедийных представлений. Особенности программного обеспечения, основанные на технологии real-time рендера.

Практика

Навыки работы с мультимедийным оборудованием. Навыки использования специализированного программного обеспечения. Создание художественного образа спектакля на основе мультимедийных технологий.

Подготовка и демонстрация технологической базы комплекса аудиовизуального проектирования спектакля для поступающих в ТЮТ. Создание эффектных шоурилов мультимедийного оформления спектаклей ТЮТа с использованием фото и видео материалов, а также 3d визуализатора.

Разработка концепции видеооформления спектакля. Создание оригинального видеооформления для премьерного спектакля ТЮТа.

4. Театральная мастерская

Теория

Художественное звуковое оформление. Простое программирование в аудиовизуальном оборудовании. Запись звука в нестандартных условиях (в условиях повышенного шума, посторонних звуков). Методы борьбы с посторонними шумами, улучшение брака на записи с помощью применения различного оборудования. Работа с электронными музыкальными инструментами, резонаторы, синтезатор, модуляция, компрессия, 3D-аудио эффекты. Звукотехника. Объективные характеристики звука. Спектральная плотность мощности. Критические полосы слуха. Звуковые колебания. Виды шумов, применяемых в аудиотехнике: белый шум, розовый шум, равномерно маскирующий шум, узкополосный шум. Импульсы и последовательности звуковых импульсов. Строение слуховой системы человека. Акустика и электроакустика. Электрические и акустические уровни. Акустика студий и помещений. Измерение акустических параметров. Моделирование зрительных залов с учётом их характеристик в чертёжных компьютерных программах. Составление плана сцены для спектакля. Театральная звуковая аппаратура. Современная театральная аппаратура в отечественных и зарубежных театрах. Постоянно развивающийся рынок аудиоиндустрии. Развитие современного программного обеспечения в сфере звуковой аппаратуры. Появление профессии звукового инженера в России.

Практика

Художественное звуковое оформление. Звуковое решение спектакля, как начало самостоятельной работы над выпуском спектакля (работа в качестве звукорежиссера над выпускающимися спектаклями ТЮТа). Применение навыков простого программирования при создании проектов в аудиоредакторе для спектаклей. Запись звука в нестандартных условиях. Применение методов борьбы с посторонними шумами, улучшение брака на записи с помощью различного оборудования. Обучение принципу генерации звука на электронных музыкальных инструментах. Запись электронных инструментов. Звукотехника. Работа с цифровой звукозаписью, работа с цифровыми звуковыми рабочими станциями. Подключение звукозаписывающей аппаратуры. Применение тестовых шумов (белый шум, розовый шум, равномерно маскирующий шум, узкополосный шум) для определения параметров акустических систем. Сравнение реальных параметров акустических систем и другого звуковоспроизводящего оборудования с заявленными характеристиками. Анализ работы оборудования за время его использования в театре. Ремонт и обслуживание аппаратуры. Меры предосторожности - техника безопасности при работе с источниками и приёмниками электрического тока. Акустика и электроакустика. Измерение акустических параметров с помощью различного оборудования. Моделирование зрительных залов с учётом их характеристик в чертёжных компьютерных программах. Составление плана сцены для

спектакля. Театральная звуковая аппаратура. Применение звуковой аппаратуры в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности. Настройка и работа на оборудовании с использованием приобретенных навыков.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура XIX века. Становление эпохи капитализма в Европе. Классицизм – последний великий стиль. Развитие искусства от классицизма до постимпрессионизма. Изучение таких направлений и стилей в искусстве, как ампиризм, революционный классицизм, романтизм в Испании, Франции, Англии, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм. Классицистские традиции в русской архитектуре. Передвижники как общество художников и явление в культуре. Развитие жанров в изобразительном, музыкальном и литературном видах искусства. Мода и быт в XIX веке. Художественная культура XX века. Борьба реалистического и формалистического искусства, причины и основания для формирования и развития антиреалистического искусства. Модерн в архитектуре. Ле Корбюзье. Основные направления модернизма: фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, футуризм, экспрессионизм. Серебряный век русского искусства. Русский авангард Кандинского и Малевича. Художественные объединения: "Мир искусства", "Голубая роза", "Бубновый валет". Военное и послевоенное искусство России XX века. Становление кинематографа. Значение фильмографии Сергея Эйзенштейна и Чарли Чаплина. Дизайн как вид художественного. Искусство поп-арта, Энди Уорхол. Луиз Буржуа. Органическая архитектура Фрэнка Райта. Становление перформанса, Йозеф Бойс. Акционизм в искусстве. Понятие постмодерна и метамодерна. Мода XX века, имена великих кутюрье, значение субкультур, исчезновение внешних классовых различий между людьми.

Практика

Работа с художественными альбомами, иллюстрациями, просмотр и обсуждение видео, фото материалов по эпохам. Подготовка презентаций, творческих работ. Обсуждение.

РАБОТА В ТЕАТРЕ

Организация работы цеха

Теория

Руководство в цехе: правила организации работы цеха на спектаклях. Формирование обслуживающих и производственных бригад.

Практика

Планирование работы цеха в сезоне. Распределение внутрицеховых обязанностей. Ведение цеховой документации. Организация внутрицеховых мероприятий.

Основы работы на спектакле

Теория

Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене. Тайм-менеджмент цеха по проведению репертуарных спектаклей. Правила проверки технических сценариев (партитур) спектакля.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа, работа с бригадами и бригадирами. Создание настроения спектакля и его атмосферы. Утверждение технических сценариев репертуарных спектаклей ТЮТа. Формирование технической репетиции спектакля. Проведение репертуарного спектакля. Обсуждение (тех. совет) после спектакля. Формирование перечня "накладок" в спектаклях, работа над устранением неточностей в проведении спектакля. Планирование работы цеха над репертуарными спектаклями ТЮТа.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Взаимодействие производственных и обслуживающих цехов во время выпуска премьерного спектакля. Формирование постановочной команды спектакля. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Режиссёрский замысел премьерного спектакля. Декорационное оформление премьерного спектакля: жанр, стиль, эпоха. Художественный совет по спектаклю. Правила создания технологического описания спектакля и технических заданий на производство оформления спектакля. Знакомство с планируемым декорационным и иным оформлением: эскизы художника, макет и 3D-модель сценического оформления. Работа с эскизами оформления спектакля. Проведение техсовета спектакля. График выпуска премьерного спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом. Участие в художественном и техническом советах по премьерному спектаклю. Создание эскизов, планировок и чертежей. Создание технологического описания и технических заданий на производство оформления спектакля. Утверждение технических сценариев (партитур) спектакля. Паспорт спектакля. Руководство производственными бригадами. Планирование работы цеха на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материально-техническое обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Организация технических репетиций. Генеральные репетиции. Премьера.

Теория

Структура и обязанности каждого члена цеха. Конкретные поручения каждому члену цеха. Распределение обязанностей по профилактике аппаратуры на сцене ТЮТа. Основы электробезопасности и правила техники безопасности в звукоцехе. Составление партитуры спектакля, мероприятия. Обязанности звукорежиссера в бригаде звукоцеха на конкретном спектакле. Разработка звукового оформления спектакля. Работа над выпуском спектакля. Работа с режиссером, техническим составом спектакля перед началом выпуска. Главная идея звукового оформления. Планирование оборудования для спектакля. Применение всех полученных навыков в сфере звукозаписи и монтажа для создания музыкального оформления спектакля.

Практика

Распределение учащихся звукоцеха на руководящие должности в цехе. Формирование группы звукорежиссёров на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы. Планирование работы цеха в сезоне. Ведение и обновление документации звукоцеха. Утверждение и согласование технического сценария звукооператора. Согласование технологической описи спектакля. Утверждение планировок и бокового разреза с расположением электроакустического оборудования спектакля. Участие в создании виртуальной модели с расположением электроакустического оборудования при помощи программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Применение мощного межплатформенного приложения MAPR XT для точного прогнозирования зоны покрытия, частотной и импульсной характеристик и максимального уровня звукового давления на выходе отдельного громкоговорителя или целого массива в сценическом пространстве. Создание оригинального аудиоконтента в аудиосеквенсоре Ableton Live для премьерных спектаклей ТЮТа. Применение сторонних плагинов с эмуляцией музыкальных инструментов для написания оригинальных музыкальных композиций. Планирование разработки звукового оформления премьерного спектакля. Организация рабочего места звукооператора на сцене и в аппаратной звука. Профилактический осмотр и выполнение необходимых ремонтных работ электроакустического оборудования сценического комплекса и звукоцеха. Практическое освоение знаний по основам электробезопасности и правилам техники безопасности в звукоцехе. Монтаж и настройка электроакустического оборудования спектакля. Анализ работы звукооператора и бригады звукоцеха на спектакле. Накладки звукоцеха и способы их устранения. Работа звукорежиссёра с режиссёром и художником-постановщиком спектакля.

6. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации, репетиция и презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта.

Планируемые результаты 4 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций искусства современного театра;
- расширенные знания современных технологий музыкального оформления спектакля;
- владение навыками работы с цифровым оборудованием;
- владение техниками и принципами работы с музыкальным оформлением спектакля;
- приобретение навыков работы с проектировочным программным обеспечением;
- приобретение навыков реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы на спектакле в качестве звукорежиссера.

Метапредметные результаты:

- социальной адаптированы, имеют сформированное чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- имеют устойчивую мотивацию для профессиональной ориентации на технические театральные профессии.

Личностные результаты:

- умеют работать с информацией: владеют художественным и технологическим мышлением в процессе работы с цифровым оборудованием;
- имеют сформированную самооценку, культуру общения и поведения в социуме, нравственные качества личности подростков;
- имеют навыки самоконтроля, коммуникативных умений, необходимые для продуктивной работы в группе и коллективе

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В программе «Звукоцех» для реализации технических и творческих задач используются следующие образовательные технологии:

- технология сотрудничества: обучение организационной работе в цехе и с другими цехами Театра Юношеского Творчества, развитие коммуникативных навыков, работа в группе с другими цехами, актерами и режиссерами в процессе создания спектакля;
- технология решения изобретательских задач используется при поиске возможных вариантов решения проблемных ситуаций;
- технология проектного обучения - метод позволяет интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения одной задачи. В форме проектов готовятся и проводятся многие внеучебные мероприятия в ТЮТе, творческие мини-проекты учащиеся разрабатывают в качестве зачетных и контрольных работ, на экзаменах цехов;
- технология развития критического мышления - побуждение активно работать с информацией, рассмотрение ситуации в целом, выработка своего решения и умения его изменить;
- здоровьесберегающие технологии - упражнения для глаз, для снятия утомления, соблюдение правил ТБ при работе с оборудованием и инструментами;
- игровые технологии – деловые и ролевые игры, игровые задания на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, фантазии, творческих идей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫ

УМК программы «Звукоцех» состоит из трех компонентов:

- учебные и методические пособия для педагога и учащихся;
- система средств обучения;
- система контроля результативности обучения.

Первый компонент включает в себя составленные авторами **списки литературы и интернет-источников**, необходимых для работы педагогов и учащихся.

Список литературы для педагогов

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л., изд. "Музыка", 1981.
2. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. - СПб: Композитор, 2006.
3. Базанов В.В. Технология сцены. - М., изд. "Импульс-свет", 2005.
4. Базанов В.В., Сцена XX века. - Л., изд. "Искусство", 1990.
5. Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения. - М., изд. "Радио и связь", 1982.
6. Бартшевич А.В., Гительман Л.И., Горфункель Е.И. История зарубежного театра. - СПб, Искусство, 2005.
7. Бархин Г.Б. Архитектура театра. - М., изд. Ак. Архит. СССР, 1947.
8. Бенин М.С. Подунов А.С. Звукотехника. - М., изд. ДОСААФ СССР, 1976.
9. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. - М., Знание, 1986.
10. Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. - М., ЭКСМО, 2012.
11. Блауэрт И. Пространственный слух. - М., изд. "Энергия", 1979.
12. Варнеке Б.В. История античного театра. - М., Искусство, 1940.
13. Варганян И.А. Звук - слух - мозг. - Л., изд. "Наука", 1981.
14. Виноградова В.М., Лисовский В.В. Материальная среда спектакля. - М., 1986.
15. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., «Изобразительное искусство», 1985.
16. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - М., изд. "Искусство", 1984.
17. Выготский Л.С. Детская психология. - М., Педагогика, 1984.
18. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания. - М., 1956.
19. Журнал «Театр» – выпуски разных годов.
20. Закревский Ю. Звуковой образ фильма. - М., изд. "Искусство", 1970.
21. Закс А.С., Клименко Г.К. Измерение в практике звукозаписи. - М., "Искусство", 1981.

22. Извеков Н.П. Архитектура сцены. - М., изд. "Искусство", 1940.
23. Иллюстрированная история мирового театра. - М., 1999.
24. История зарубежного театра. - СПб., «Искусство – СПб», 2005.
25. История русского театра. - М., Эксмо, 2011.
26. Казанин М.Г. Взаимосвязь развития коллектива и нравственное формирование личности. - Л., 1983.
27. Каробанов С.А. Справочник по трудовому обучению. - М., Просвещение, 1992.
28. Каясоко Т. Электроакустика. - М., изд. "Мир", 1982.
29. Князева В. И. Ключ к самосозиданию. - М., 1990.
30. Ковригин А.С. Архитектурностроительная акустика. - М., изд. "Высшая школа", 1980.
31. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. - М., «Советский художник», 1975.
32. Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона. - М., изд. "Радио и связь", 1988.
33. Козюренко Ю.И. Искусственная реверберация. - М., изд. "Энергия", 1970.
34. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М., изд. "Искусство", 1975.
35. Кочерович А.Н. Акустическое оборудование киностудий и театров. - М., 1980.
36. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. - М., изд. "Искусство", 1990.
37. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - Харьков, «Индустрия», 2007.
38. Правила устройства электроустановок. - М., «Энергоатомиздат», 1985.
39. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб, Питер, 2000.
40. Сценическая техника и технология. Информационный сборник. - М., 1963 – 1985.
41. Театры. Сцены типов: 1, 2, 3, 4. Сборник типовых проектов. - М., 1971.
42. Харбенко И.Г. Звук. Ультразвук. Инфразвук. - М., изд. "Знание", 1986.
43. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 1981.
44. Холодов Ю.А. Шестой незримый океан. - М., изд. "Знание", 1978.
45. Чедд Г. Звук. - М., изд. "Мир", 1975.
46. Яковлева Е.И. Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха. - М., Агни, 1996.
47. Яковлева Н.А. Взаимодействие искусства в педагогическом процессе. - ЛГПИ им. Герцена, 1989.
48. Электротехника и электроника: иллюстрированное учебное пособие / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 2018.
49. 2. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И.. - М.: Academia, 2017.
50. 3. Плакаты: Электротехника и электроника. Иллюстрированное учеб. пособие. / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 2017.
51. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника / Ю.М. Иньков. - М.: Academia, 2019.
52. Цифровое радиовещание: системы и технологии, Ковалгин Ю.А. – М., 2021 г.

Список литературы для учащихся и родителей

53. Андронникова М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма. - М., 2003.
54. Базанов В.В. Сцена, техника, спектакль. - Л-М., изд. "Искусство", 1963.
55. Базанов В.В. Работа над новой постановкой, - С.-Пб., изд. "Искусство", 1997.
56. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. - М., изд. "Искусство", 1973.
57. Березкин В.М. Искусство оформления спектакля. - М., изд. "Знание", 1986.
58. Бодилковский В.Г. Справочник молодого радиста. - М., изд. "Высшая школа", 1983.
59. Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. - М., изд. "Радио и связь", 1982.
60. Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук. - Варшава, 1982.
61. Клюкин И.И. Удивительный мир звука. - Л., изд. "Судостроение", 1986.
62. Каллистов Д.П. Античный театр. - Л., изд. "Искусство", 1970
63. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. - М., 1975.
64. Мочалов В.А. Не мечтай о театре вслепую. - М., изд. "Искусство", 1987.
65. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М., изд. "Советский композитор", 1984.
66. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. "Педагогический поиск". - М., "Педагогика", 1988.

67. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. - М., «Вече», 2004.

Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыкальном, театральном, живописном искусстве. <http://www.teatr-perovo.ru/sitemap.html>
2. Базанов В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976 http://www.spbk-otei.com/process/biblioteka/knigi/Bazanov_TS.pdf
3. Приглашение в театр. Мультимедийная образовательная программа. <http://ptj.spb.ru/project/invitation-to-theatre/>
4. Профессии в театре www.mindmester.com
5. Театральная библиотека <http://www.teatr-lib.ru>
6. Электронная театральная энциклопедия www.rulit.net
7. <http://prosound.ixbt.com/>
8. <http://meyersound.com/>
9. <http://soundworkscollection.com/>
10. <http://websound.ru/>
11. Информационный ресурс современного театрального оборудования <http://www.dokaspb.com/>

Второй компонент – система средств обучения

- Иллюстративные: фотоматериалы, репродукции картин и изображений театров и театральной атрибутики разных эпох, техническое описание современных сцен мира, иллюстрации с изображением театрального оборудования, планы и схемы сценических площадок, схемы декорационного и сценического оборудования, эскизы, альбомы по искусству.
- Демонстрационные: оборудование и его части, образцы изделий, образцы материалов, технологические карты оформления спектаклей, партитуры (световые, звуковые, монтировочные), горизонтальный и вертикальный разрез сцены ТЮТа.
- Раздаточные материалы для работы на занятии и для самостоятельной работы (тестовые задания, словари, опросники), рекомендации по выполнению практических работ, памятки.
- ЭОР:
 - презентации к темам программы, разработанные педагогами и учащимися
 - медиатека с видео-аудиоматериалом для занятий и аудиовидеоконтентом спектаклей ТЮТа
 - медиатека видеозаписей спектаклей ТЮТа
- дидактические материалы: театральное звуко-шумовое оборудование, спецификация звукового оборудования, схемы звукового и шумового оборудования и механизмов сцены для его крепления.

Учебно-методический комплекс программы «Звукоцех»

	Разделы /темы дополнительной общеобразовательной программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения
1.	Вводное занятие	Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988.	Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988.	Вопросы для опроса по теме	Лекция, беседа, тест
2.	История развития театрального искусства.	1 год обучения. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. Памятка «Виды сценического пространства» «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год	Рисунок «Виды сценического пространства». Памятка «Виды сценического пространства». «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. «Театр итальянских комедиантов» - учебный материал, рисунки костюмов комедии дель арте, характеры персонажей комедии дель арте (карточки для изучения)	Презентации по темам раздела, выступления учащихся с сообщениями	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер
		2 год обучения История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. История русского театра. М., Эксмо, 2011. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник	Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970.		

		и сцена. М., «Советский художник», 1975. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС", 1997 год М.Пожарская «Русские сезоны в Париже» Искусство, 1988 г.	Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.		
		3 год обучения История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970. Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах / Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год / «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.	М.Пожарская «Русские сезоны в Париже» Искусство, 1988		
		4 год обучения «Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/ - подборка выпусков журнала в интернете Журнал «Театр» – выпуски разных годов Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства. Издательство: Артист. Режиссёр. Театр. 1999 г. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.	4 год. «Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/ Журнал «Театр» – выпуски разных годов.		
3.	Устройство и	Базанов В.В.	Базанов В.В.	Вопросы для опроса	Схемы, чертежи,

	оборудование сцены	Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Театральные здания и сооружения: структура и технология. Издательство СПб ГАТИ, 2013	Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. М., «Вече», 2004г; игровой тест для лучшего усвоения темы Театральный словарь на запоминание терминов оснащения сцены. Театральные здания и сооружения: структура и технология Издательство СПб ГАТИ, 2013	по теме «Театральный словарь», «Виды сценического пространства»: 5 заданий по 3 вопроса в каждом. Усвоение названия и назначение отдельных частей сцены и сценического оборудования: «Игра в режиссёра»	рисунки, иллюстрации.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	План посещения профессиональных театральных мастерских. Экскурсии в музеи театрального искусства, изобразительного искусства, театры, кино. Компьютерные программы: Wisivig, Cinema 4D, Resolum Arena, Битрикс24, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote), Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX), Reaper, Ableton Live, Cubase, Mapp XT Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие	План посещения профессиональных театральных мастерских. Экскурсии в музей театрального искусства, изобразительного искусства, театры, кино. Компьютерные программы: Wisivig, Cinema 4D, Resolum Arena, Битрикс24 Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие. Планы выпусков премьерных спектаклей, показов.	Обмен впечатлениями, конспекты, подведение итогов. Практические работы Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Создание материалов для спектаклей и показов	Визуальный материал Компьютеры, проектор, экран, пульт управления. Специальное оборудование цехов. Приложение 2. Альбомы для записей, зарисовок, карандаши. Видеопроекционный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального проектирования

					спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.
5.	Театральная мастерская	<p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005</p> <p>.Скрягин Л.Н. Морские узлы. М., изд. "Транспорт", 1981.</p> <p>Работнику постановочной части театрально-зрелищного предприятия, Методические рекомендации, Часть 1, В помощь монтировщику сцены, М., 1988.</p> <p>Сценическая техника и технология. Информационный сборник. М., 1963 – 1985.</p> <p>Театры. Сцены типов: 1, 2, 3, 4.</p> <p>Сборник типовых проектов. М., 1971.</p> <p>Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., изд. "Искусство", 1990.</p> <p>Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год /</p> <p>Каясоко Т. Электроакустика. - М., изд.</p>	<p>Сценическая техника и технология.</p> <p>Информационный сборник. М., 1963 – 1985.</p> <p>Театры. Сцены типов: 1, 2, 3, 4.</p>	Диагностические карты	<p>Электроакустический комплект театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны (подвесные, петличные и т. д.), коммутационные блоки, кабели, комплект, DI box.</p> <p>Цифровой микшерный пульт, компьютерная станция для проведения спектаклей с ПО AbletonLive, компьютерная</p>

		<p>“Мир”, 1982. Ковригин А.С. Архитектурно-строительная акустика. - М., изд. “Высшая школа”, 1980. Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона. - М., изд. “Радио и связь”, 1988. Козюренко Ю.И. Искусственная реверберация. - М., изд. “Энергия”, 1970. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М., изд. “Искусство”, 1975. Кочерович А.Н. Акустическое оборудование киностудий и театров. - М., 1980. Алдошина Ирина Аркадьевна Музыкальная акустика. - М., изд. “Композитор”, 2006. Меерзон Б.Я. Акустические основы звукорежиссуры М., изд. “Аспект Пресс”, 2004. Электротехника и электроника: иллюстрированное учебное пособие / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 2018. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И.. - М.: Academia, 2017. Плакаты: Электротехника и электроника. Иллюстрированное учеб. пособие. / Под ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 2017. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника / Ю.М. Иньков. - М.:</p>			<p>станция для монтажа и обработки звука, акустические системы Видеопроекционный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального проектирования спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.</p>
--	--	---	--	--	--

		Academia, 2019. Цифровое радиовещание: системы и технологии, Ковалгин Ю.А. – М., 2021 г.			
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	К.С. Станиславский Этика Издательство Москва, 1947 год Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. П.П. Гнедич. Всемирная история искусств. М., «Современник».1996. Э.Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. М., ЛЕНАНД, 2017. В.М. Полевой. Двадцатый век. М., Советский художник,1989. Техническое задание для цеха.	Образцы сценариев реквизитора, осветителя, звукооператора, образцы монтировочных сценариев. Памятка «специфика монтировочной работы». Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие. Планы выпусков премьерных спектаклей, показов. Список ремонтных работ декорационного оформления. Техническое задание для цеха.	Презентации, творческие работы. Создание материальной среды спектакля Участие в репертуарных спектаклях театра, зачет, презентация творческой работы, письменный тест Выполнение технического задания. Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Опрос.	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер. Материалы для изготовления бутафории, соответствующие эпохе, жанру спектакля. Эскизы декораций, костюмов. Специальное оборудование цехов. Приложение

					<p>2. Текст пьесы, эскизы, макеты художника, список необходимого оформления, план работы, сроки выполнения основных частей декорационного оформления. Сценарии реквизитора, тексты пьес репертуарных спектаклей, эскизы, макеты художников. Техническая партитура спектакля. Паспорт спектакля.</p>
7.	Контрольные и итоговые занятия	Выготский Л. С. Педагогическая психология (под редакцией В.В.Давыдова), М., АСТ, Астрель, 2010. Диагностическая карта «Результаты освоения программы и личные успехи обучающегося».	Описание творческого проекта. Варианты творческих заданий.	Выполнение творческой работы. Подбор материалов, вариантов изготовления. Диагностическая карта оценки результатов освоения программы. Анализ результатов самостоятельной работы.	Оборудование мастерской, инструменты, материалы.

Основой **третьего компонента - системы контроля результативности** обучения по программе - служат оценочные материалы (диагностические и контрольные материалы, информационные карты, анкеты и т.д.).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В течение всего срока реализации Программы осуществляется отслеживание результатов освоения программы и оценка качества образования через разнообразные формы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации.

В ходе реализации программы обучающиеся получают не только художественные, технические и технологические навыки и знания, но развиваются их личностные качества, позволяющие гармонично вписаться в социум и установить эффективные связи с окружающей действительностью и людьми.

Широко применяются разные формы выявления и предъявления результатов обучения:

- проверочные, тестовые задания в конце изучения разделов программы;
- решение ситуационных задач;
- выполнение технического минимума;
- выполнение зачетной практической работы или мини-проекта;
- участие в работе обслуживающей бригады на спектакле;
- экзамен цеха.

Этапы контроля

Входной контроль

Во время проведения набора в ТЮТ, между 2 и 3 туром, происходит распределение учащихся по цехам. Распределение проходит в форме собеседования, на котором присутствуют педагоги цехов и учащиеся-представители цехов. На собеседовании педагоги знакомят поступающих со спецификой и особенностями каждого цеха. Затем каждый участник получает пустой бланк, на котором нарисован человечек. Задание - нарисовать свое представление о театре. Далее проводится индивидуальное собеседование с целью выяснения склонности к какому-либо виду деятельности по театральным специальностям. Каждый учащийся заполняет информационную карту «Выбор цеха» (Приложение 1), ранжируя 3 варианта по приоритетным предпочтениям. На основании предпочтений поступающих, педагоги формируют группы цехов.

На начальном этапе обучения педагог изучает отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности в этой области, личностные качества ребенка.

Формы:

- беседа для выявления кругозора и личной мотивации учащихся;
- педагогическое наблюдение ребенка в общении и деятельности.

Проведение входного контроля позволяет определить первоначальный уровень знаний и умений учащихся и спланировать ход работы по программе с учетом полученных данных.

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с целью отслеживания образовательных результатов освоения программы.

Формы:

- выполнение творческих заданий, этюдов
- опрос, выполнение тестовых заданий на знание специальной терминологии и оборудования
- выполнение технического минимума как допуска к работе на спектакле
- выполнение тестовых заданий, в т.ч. онлайн
- изготовление элементов оформления спектакля
- работа на спектакле в обслуживающей бригаде
- педагогическое наблюдение
- анализ педагогом выполнения заданий, этюдов, проведения репетиций, спектаклей

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года с целью выявления уровня освоения учащимися программы данного учебного года и изменений

качеств личности каждого ребенка.

Формы:

- экзамен цеха
- диагностика сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся
- анализ участия каждого учащегося (в соответствии с годом обучения) в выпуске репертуарного или премьерного спектакля

Критерии развития личностных качеств учащихся и сформированности метапредметных компетенций

Низкий уровень (1 балл)	Средний уровень (2 балла)	Высокий уровень (3 балла)
1 год обучения		
Культура речи (педагог оценивает этот параметр, анализируя речь ребенка в процессе общения на занятиях, во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)		
допускает сквернословие, часто ведет разговор на повышенных тонах	в речи допускает незначительные ошибки, иногда нарушает этику общения	речь точная, понятная, выразительная, грамотная (соблюдаются нормы литературного языка, правила произношения, ударения, словоупотребления); соблюдается этика общения (собеседника внимательно слушает, не перебивает, реагирует на услышанное без излишних эмоций)
Умение слушать (педагог оценивает этот параметр, анализируя процесс общения с ребенком на занятиях, во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)		
слишком эмоционально реагирует на услышанное, перебивает собеседника, не выслушивает до конца, неправильно понимает позицию говорящего	может иногда перебивать собеседника, излишне эмоционально реагировать на услышанное, не всегда правильно понимает позицию говорящего	внимательно слушает собеседника, сдержанно реагирует на услышанное, правильно понимает позицию говорящего
Умение работать с информацией (педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Дисциплинированность (педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение учащимся поручений, заданий, его дисциплинированность, способность совмещать учебу в школе и занятия в ТЮТе, общаясь на эту тему с его родителями)		
не может распределить время, часто опаздывает на занятия, не успевает выполнять задания преподавателя и даже свои личные дела	иногда опаздывает на занятия, не всегда правильно распределяет время, не всегда вовремя выполняет задания преподавателя и свои личные дела	умеет распределять время, всегда вовремя приходит на занятия, своевременно выполняет задания педагога и свои личные дела
Воля (педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, во внеучебное время)		
не обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям	не всегда может заставить себя что-то делать	обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям
2 год обучения		

Умение выделить главное		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя ответы учащегося на занятиях, заслушивая подготовленную учебную информацию)		
не умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, не может установить общие признаки, явления, делает неверный вывод	не всегда умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, допускает ошибки при установлении общих признаков, явлений, делает вывод с помощью педагога	умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, может установить общие признаки, явления, сделать вывод
Умение ставить задачи		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время его самостоятельной работы, анализируя его творческий потенциал и реальный результат, общаясь с учащимся и его родителями)		
не может поставить перед собой выполнимую задачу	ставит не особо конкретные задачи, иногда недостижимые или не очень значимые	ставит перед собой конкретные, значимые, достижимые задачи
Умение работать с информацией		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Воля		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, во внеучебное время)		
не обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям	не всегда может заставить себя что-то делать	обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям
Выдержка		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, на выездах)		
не обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности	не всегда способен переносить нагрузки и преодолевать трудности	обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности
3 год обучения		
Анализ, планирование деятельности		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и самостоятельной работы, анализируя подход к выполнению задания, логичность и результат, общаясь с учащимся и его родителями)		
не может определить последовательность действий выполнения задания и представить результат	способен выделить составляющие плана действий, но недостаточно четко определяет их последовательность по достижению результата	осуществляет четкое планирование, анализируя и представляя конкретный результат деятельности
Умение продуктивно взаимодействовать		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работы, анализируя формы и эффективность сотрудничества и взаимодействия с учащимися и педагогом)		
без желания вступает в контакт с участниками образовательного процесса, предпочитая выполнять задания самостоятельно, без включения в «рабочие» группы	вступает в контакт с участниками образовательного процесса, включается в групповые формы работы в качестве «наблюдателя»	эффективно взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, в группе занимает лидирующее положение, оказывая помощь, проявляя эмпатию и толерантность
Умение работать с информацией		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал

самостоятельно	помощи педагога или родителей	самостоятельно
Выдержка (педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, на выездах)		
не обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности	не всегда способен переносить нагрузки и преодолевать трудности	обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности
Мотивация (педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ТЮТ?»)		
личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей	не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе	имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
4 год обучения		
Самоконтроль (педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение и действия учащегося на занятиях, во внеучебное время)		
не умеет контролировать свои действия и поступки, уходит от ответственности за них	не всегда контролирует свои действия и поступки, иногда уходит от ответственности за них	контролирует свои действия и поступки, отвечает за них
Самооценка (педагог предлагает учащемуся самому оценить свои знания, достижения, сравнивает самооценку ребенка и его достижения с оценкой педагога)		
не обладает способностью оценивать себя адекватно реальным достижениям	не всегда может оценить себя адекватно реальным достижениям	обладает способностью оценивать себя адекватно реальным достижениям
Умение работать с информацией (педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Мотивация (педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ТЮТ?»)		
личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей	не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе	имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
Социальная адаптация (педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся во время занятий, внеучебной деятельности, выездов, возможно проведение социометрии)		
друзей в коллективе нет, создает конфликтные ситуации, всегда личные интересы ставит выше коллективных	не всегда комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет 1-2 друзей, не всегда умеет объединить коллективные и личные интересы	абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет много друзей, умеет объединять коллективные и личные интересы

При заполнении Информационной карты «Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся» по итогам диагностики используется следующая шкала оценки:

Метапредметные результаты

9-12 баллов	низкий уровень
13-23 балла	средний уровень
24-27 баллов	высокий уровень

Личностные качества

5-8 баллов	низкий уровень
9-12 баллов	средний уровень
13-15 балла	высокий уровень

По итогам освоения программы каждого года педагог цеха заполняет Информационные карты «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Звукоцеха». (Приложение 5).

При заполнении информационных карт педагог пользуется следующей шкалой оценки теоретических знаний и практических умений учащихся:

	теория	практика
3 балла	может ответить на любой вопрос по теоретической части (в соответствии с разделами и темами программы)	применяет свои знания на практике в полном объёме
2 балла	может ответить на половину вопросов	частично применяет на практике
1 балл	имеет представление о теоретической основе	применяет на практике с помощью педагога

Шкала определения уровня освоения программы:

6-9 баллов - низкий уровень

10-14 баллов – средний уровень

15-18 баллов – высокий уровень

В рамках промежуточной аттестации осуществляются процедуры *оценки качества образования и выявления удовлетворенности обучающихся и родителей образовательным процессом*. Для этого используются:

- анкета для родителей «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 2);
- анкета для родителей «Удовлетворенность родительской общественности образовательным процессом в объединении» (Приложение 3);
- анкета для учащихся «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 4).

Формы фиксации результатов:

- информационные карты
- фото, видео, аудиозаписи спектаклей и творческих мероприятий
- отзывы родителей, педагогов, профессионального сообщества
- дипломы, грамоты, благодарности

Результативность освоения программы подтверждается:

- освоением планируемых результатов программы на высоком уровне;
- презентацией результатов на различных уровнях;
- наличием выпускников, продолживших обучение по профилю.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА «ВЫБОР ЦЕХА»

Фамилия, имя _____

Дата рождения ____ . ____ . ____ г.

Класс _____

№	Название цеха	Приоритет по цехам			Примечание
		1	2	3	
1.	Бутафорский цех				
2.	Поделочный цех				
3.	Монтировочный цех				
4.	Звукоцех				
5.	Осветительский цех				
6.	Модельерный цех				
7.	Костюмерный цех				
8.	Гримерный цех				
9.	Цех помощников режиссера				

**АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»**

Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить анкету, отметив те варианты ответов,
которые отражают Ваше мнение.

1. Укажите возраст Вашего ребенка

- от 7 до 10 лет
- от 11 до 14 лет
- 15 лет и старше

2. Сколько лет Ваш ребенок посещает Дворец?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Оцените качество дополнительного образования Вашего ребенка

- Высокое
- Среднее
- Низкое

4. Оцените степень комфортности образовательной среды для ребенка

- Высокая
- Средняя
- Низкая

5. Оцените степень доброжелательности и вежливости работников Дворца

- Высокая
- Средняя
- Низкая

6. Оцените уровень профессиональной компетенции педагогов Дворца

- Высокая
- Средняя
- Низкая

7. Оцените, насколько сложились отношения Вашего ребенка с педагогом

- Полностью
- Частично
- Не сложились

8. Оцените степень материально-технического обеспечения объединения

- Высокий
- Средний
- Низкий

9. Оцените уровень эффективности системы информирования родителей о событиях в учреждении, коллективе, о нормативно-правовых аспектах деятельности, о мероприятиях в сфере образования:

- Высокий
- Средний
- Низкий

10. Оцените качество информации, размещенной на сайте учреждения

- Высокое
- Среднее
- Низкое

11. Готовы ли Вы рекомендовать городской Дворец творчества юных родственникам и знакомым?

- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет

**АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ОБЪЕДИНЕНИИ»**

Уважаемые Родители!
Ваше мнение очень важно для совершенствования работы объединения.
Просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. **ФИО родителя** _____

(указывается по желанию)

2. **Сколько лет Вашему ребенку?** _____

3. **Год обучения** _____

4. **Оцените степень стремления Вашего ребенка к получению дополнительного образования в объединении**

высокая средняя низкая

5. **Оцените степень удовлетворенности качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг Вашему ребенку?**

высокая средняя низкая затрудняюсь ответить

6. **Что, на Ваш взгляд, в большей степени характеризует педагога, который работает с Вашим ребенком?**

- профессионализм интеллигентность
 знание предмета умение общаться с детьми
 опыт работы
 другое _____

7. **Удовлетворены ли Вы предоставляемой педагогом информацией о Вашем ребенке?**

да частично нет

8. **Отмечаете ли Вы личностный рост ребенка за время обучения в объединении?**

да в какой-то степени нет

9. **Какие, на Ваш взгляд, знания, умения, качества, возможности приобретает Ваш ребенок, занимаясь в объединении?**

- самостоятельность
 уверенность в себе
 коммуникабельность
 коммуникативность
 возможность раскрыть свои способности
 возможность лучше понять самого себя
 возможность выступить на сцене
 другое _____

10. **Оправдываются ли Ваши ожидания от занятий ребенка дополнительным образованием?**

да частично нет

Спасибо!

**АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»**

Дорогой друг!

Ты занимаешься в Театре юношеского творчества Дворца и у тебя сложилось свое представление о занятиях. Выскажи, пожалуйста, свое мнение, ответив на вопросы анкеты.

Внимательно прочитай вопрос и варианты ответов.

Выбери те ответы, которые отражают твое мнение.

1. Сколько тебе лет?

12	16
13	17
14	18
15	

2. Сколько лет ты занимаешься во Дворце?

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10 и более

3. Сколько раз в неделю ты посещаешь занятия во Дворце?

1 раз в неделю	4 раза в неделю
2 раза в неделю	5 раз в неделю
3 раза в неделю	Более 5 раз в неделю

4. Оцени степень учебной нагрузки в объединениях Дворца

Нагрузка незначительная	Нагрузка большая
Нагрузка малая	Нагрузка крайне тяжелая
Нагрузка средняя	

5. Доволен ли ты своими успехами и достижениями в объединении?

Да, вполне	Скорее нет, чем да
Скорее да, чем нет	Нет

8. Интересно ли тебе посещать занятия в твоём объединении?

Да, вполне	Скорее нет, чем да
Скорее да, чем нет	Нет

9. Насколько ты удовлетворен от посещения объединения?

Вполне удовлетворен	Скорее не удовлетворен
Скорее удовлетворен	Совершенно не удовлетворен
Частично удовлетворен	

10. Оцени, как сложились твои отношения с педагогом (педагогами)?

- У меня хорошие отношения с педагогом
Иногда возникают трудности во взаимоотношениях с педагогом
Отношения с педагогом у меня не сложились

11. Оцени, как сложились твои отношения со сверстниками?

- У меня хорошие отношения со сверстниками
Иногда возникают трудности во взаимоотношениях со сверстниками
Отношения со сверстниками у меня не сложились

12. Коллектив объединения, в котором ты занимаешься, можно назвать сплоченным?

Да	Скорее нет, чем да
Скорее да, чем нет	Нет

13. Как ты считаешь, есть ли в твоём объединении достаточное количество оборудования, инструментов, материалов, необходимых для обучения?

Да	Скорее нет, чем да
Скорее да, чем нет	Нет

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЗВУКОЦЕХ»
1 год обучения**

Дата заполнения _____
Группа _____
Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов	Средний балл					
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные (учебно-коммуникативные) навыки			Личностные качества									
		История и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества		Базовые технические знания при работе на звуковом оборудовании		Оборудование звукового цеха и сцены		Навыки эксплуатации технического и вспомогательного оборудования		Работа на аналоговом звуковом оборудовании		Стажировка в обслуживании спектакля		Культура речи		Умение слушать		Умение работать с информацией				Дисциплинированность		Воля		
		1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п	1п	2п			1п	2п	1п	2п	
1.																										
2.																										
3.																										

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЗВУКОЦЕХ»
2 год обучения

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения														Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов	Средний балл					
		Теоретические знания						Практические умения								Метапредметные (учебно-коммуникативные) навыки				Личностные качества								
		История и традиции театрального искусства XVII-XVIII в.в.		Основы акустики и электроакустики		Специализированное программное обеспечение		Работа с музыкальным оформлением по заданию		Подбор технических средств для реализации театральных постановок		Проведение спектакля в качестве звукооператора		Умение выделить главное		Умение ставить задачи		Умение работать с информацией		Воля				Выдержка				
																										1п	2п	1п
1.																												
2.																												
3.																												

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЗВУКОЦЕХ»
3 год обучения

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения														Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся				Количество баллов	Средний балл							
		Теоретические знания						Практические умения								Метапредметные (учебно-коммуникативные) навыки						Личностные качества						
		История и традиции театрального искусства XIX - XX века		Современные технологии музыкального оформления спектакля		Работа с программным обеспечением		Применение инновационных технологий при создании музыкального оформления спектакля		Работа над репертуарным спектаклем в качестве звукорежиссера		Работа на спектакле в качестве бригадира		Умение анализировать и планировать деятельность взаимодействовать		Умение продуктивно		Умение работать с информацией				Выдержка		Мотивация				
																										1п	2п	1п
1.																												
2.																												
3.																												

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«ЗВУКОЦЕХ»
4 год обучения

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов	Средний балл							
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные (учебно-коммуникативные) навыки			Личностные качества											
		История и традиции искусства современного театра		Современные технологии музыкального оформления спектакля		Работа с цифровым оборудованием		Навыки работы с проекторочным программным обеспечением		Работа с музыкальным оформлением спектакля		Работа на спектакле в качестве звукорежиссёра		Самоконтроль		Самооценка		Умение работать с информацией				Мотивация		Социальная адаптация				
																										1п	2п	1п
1.																												
2.																												
3.																												