

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. Катунова

-Од от «5» 05 2022г)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Модельерный цех»

Уровень освоения: углубленный

Срок реализации: 4 года

Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчики:

Демидова Александра Константиновна,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Модельерный цех» (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 «Модельерный цех» имеет **художественную 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 «Модельерный цех» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри» - через систему производственных цехов, заложенные основателем Театра Юношеского Творчества М.Г.Дубровиным, и основана на реализации следующих принципов:

- в модельерном цехе учащиеся учатся воспринимать сцену не в плоскости, а в объемном пространстве, создавать с остальными цехами Театра Юношеского Творчества художественные решения и внешний вид для существования актёров;
- производство костюмов и мягкой одежды сцены неразрывно связано с работой других цехов;
- учащиеся получают навык работы в команде со всей постановочной частью, в том числе с режиссёрами, сценографами и актёрским составом спектаклей.

Актуальность программы

Реализация программы «Модельерный цех» ориентирована на обслуживании всех цехов Театра Юношеского Творчества (модельерный, гримёрный, костюмерный, зрелищный, осветительский, монтировочный, поделочный, бутафорский и звукоцех), создающих материальный ряд спектакля, где не обойтись без художественного творчества и ручного труда, связанного с работой с тканями.

Программа «Модельерный цех» через освоение профессии модельера, базой которой является ручной труд по изготовлению декорационного оформления спектакля и костюмов, компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся учатся работать с различными ручными инструментами (игла, нить, концелярский нож, ножницы и т.д.), работать на специализированной аппаратуре (швейная машина, оверлок, пресс для установки фурнитуры, паяльник, строительный степлер и т.д.), осваивают приемы ручного изготовления предметов. Оборудование, используемое сегодня в цехах ТЮТа и в театральном производстве, компьютерная техника и современное программное обеспечение, используется в современном мире для лучшего планирования производства. В ознакомительных целях учащиеся работают в программе *Marvelous designer*,

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.

которая лучше помогает в планировании и понимании кроя, что раньше требовало больше времени, а значит так мы избегаем потерю мотивации учащихся.

В процессе работы с современными техническими средствами, используемыми в театральных постановках, формируется определенный стиль мышления, который представляет собой совокупность умений и навыков по решению практических задач театрального производства, поиску информации, решению изобретательских задач, построению информационных моделей и использованию техники как инструмента для творчества, созидания и реализации своих возможностей. Работа в цехе построена по принципу лаборатории, где проводятся исследования и опыты с различными типами красителей, материалами, шелкографией и каркасами. Некоторые разработки и технологии, появившиеся в тютовских цехах, вышли за их пределы и используются сегодня в профессиональных театрах.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие деятельности по направлению модельера, о чем свидетельствует большое количество выпускников ТЮТа, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования по театральным профессиям.

Решение задач художественного и технического развития в разрезе профессии модельера в условиях Театра Юношеского Творчества не только не противоречит его традициям, но и органично развивает их. Ведь, если в профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля, то для Театра Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

Все это, помимо желания быть актером, привлекает современных мальчишек и девочек в ТЮТ, программа востребована, а значит – актуальна.

Новизна программы

XXI век принес свои изменения. Цифровые технологии вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они все больше и больше отвоевывают себе пространство. И даже такой оплот консерватизма, как театр, сдает свои позиции. IT-технологии, 3D технологии пришли в театр и значительно изменили процесс создания и обслуживания спектакля.

Учащиеся в процессе освоения программы получают не только **базовые знания компьютерной грамотности** (работа в текстовых и табличных редакторах для составления технических описаний, отчетов по производству; программы для создания презентаций и простого аудио-/видеомонтажа), но и **углубленные знания** в сфере **инновационных цифровых технологий** на нашем направлении деятельности, применяемых в театре:

- компьютерное моделирование и графика (например программы Marvelous designer и Adobe Creative Cloud),
- специальные программы для визуализации театрального костюма или расчёта необходимого материала, и прочее,
- технические документы и описание перед производством и информационная подготовка исторической части перед началом работы.

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 визуального 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. Такое хранилище нам предоставляет СПб ГДТЮ.

Специально для спектаклей и творческих показов Театра Юношеского Творчества учащиеся совместно с педагогами работают над созданием оригинального художественного решения, изучают все особенности производства от этапа идеи-концепции до этапа финальной доделки в сценическом пространстве, так как свет и расстояние взгляда воспринимающего отличается от того, что в бытовом пространстве.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии театрального модельера.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для работы с тканями в современном театральном производстве;
- обучить традиционным и современным модельерным технологиям;
- познакомить с технологиями производства мягких декораций и костюмов;
- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования мягких декораций и костюмов;
- помочь освоить навык самостоятельно осуществлять подбор выразительных средств при сопровождении театральных постановок;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.);
- развивать технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
- формировать и развивать творческие способности;
- формировать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

- воспитывать культурную толерантность через вхождение в театральное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох;
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него;
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки;
- формировать высокий уровень духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства;
- формировать осознание причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца;
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на театральные профессии.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора

Программа «Модельерного цеха» 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 разновозрастные 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://m.eet.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.

Для производства спектаклей цеха могут объединяться, формируя различные творческие группы. Особенно это касается модельерного, костюмерного, гримёрного и монтажного, т.к. современное оформление и обслуживание спектакля требует их совместной работы.

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

Занятия художественно-производственного цеха проходят в учебных лабораториях и мастерских, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией, а также компьютерной и копировальной техникой.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Модельерный	<p>Набор инструментов для работы с пошивочной аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, струбцины разного размера, портновские сантиметры, ножницы, мел.</p> <p>Комплект раскройных столов.</p> <p>Комплект прикладных материалов отделки (тесъм, застёжек, пуговиц и т.д.)</p> <p>Индивидуально-подобранные комплекты декоративных материалов</p> <p>Цветной принтер для печати формата А3 и А4.</p> <p>Настольные лампы</p> <p>Флеш и SSD-накопители</p> <p>Канцелярские принадлежности</p>	<p>Бумага А4 и А3</p> <p>Рулоны тканей различных фактур и метража в зависимости от необходимости производства на постановки.</p> <p>Малярный скотч (1см, 2см, 3см, 4см, 5см), обычный скотч</p> <p>Фурнитура (молнии, холнитены, кнопки, липучки, пряжки и т.д.)</p> <p>Картриджи для принтера</p> <p>Отделка (тесъм, кружево, стразы, пуговицы и т.д.)</p> <p>Припой, канифоль, паяльная кислота, сталистая омедненная проволока (0.8,1.2)</p> <p>Балин/сталька, синтепон, поролон, мука, марля</p> <p>Деревянные рамки и планшеты для росписи и работы с тканями.</p> <p>Краска для батика (горячий, холодный), инструменты для работы с батиком, масляная краска, бензин, акриловые краски, растворитель для росписи тканей акрилом, перчатки, емкости для работы с красителями, капроновое сито</p> <p>Деревянные рамки и планшеты</p> <p>Миллиметровка</p> <p>EVA, WORBLA, BubbleStar, двухкомпонентный силикон</p> <p>Основы для шляп, щётки для ворса.</p> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) • Marvelous designer • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • CorelDRAW • Xara Designer Pro • One Drive, Google Drive 	<p>Модельерно-пошивочный склад: полки с отсеками для разных типов тканей, специальные зоны имитации сценического освещения, зона для просушки и покраски ткани, специальная система проветривания помещения, подвесы для хранения рамок для шелкографии.</p> <p>Модельерно-пошивочный цех: швейные машины 8шт, оверлок 2 шт пресс для установки фурнитуры 2 шт и насадки для прессы на разные размеры по 2 комплекта на тип фурнитуры, утюги, гладильные доски, раздвижные манекены, отпариватели, трикотажная машина, головы манекенов без волос.</p> <p>Комплекс модельерно-пошивочных работ на сцене ТЮТа: промышленная швейная машина, рулетки на 3 и 5 метров, ножницы.</p>

Кадровое обеспечение

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

Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты

К концу обучения по программе учащиеся:

- будут знать историю и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- овладеют техническими знаниями и навыками, необходимыми для работы с тканями в современном театральном производстве;
- овладеют традиционными и современными модельерными технологиями;
- будут владеть навыками конструирования и компьютерного моделирования художественного декорационного оформления спектакля;
- смогут самостоятельно осуществлять подбор выразительных средств при сопровождении театральных постановок;
- познакомятся с технологиями производства мягких декораций и костюмов;
- овладеют навыками конструирования и компьютерного моделирования мягких декораций и костюмов;
- получают опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Личностные результаты

Учащиеся:

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
 - высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
 - развитые творческое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
 - чувство коллективной и личной ответственности.
 - развитый художественный вкус и устойчивый интерес к изучению театральной культуры;
 - потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны, уважительное отношение к культуре других народов;
- знают историю и традиции ТЮТа и ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», реализуют свой творческий и личностный потенциал через участие в деятельности театра и Дворца.

Метапредметные результаты

- владеют навыками самодисциплины;
- умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- способны работать с разными источниками информации, анализировать, систематизировать, сохранять и передавать информацию разными способами, в т.ч. с помощью IT-технологий;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

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	8	4	4	Технический минимум. Сдача макетов, эскизов.
4.	Технологии производства	10	4	6	Выполнение творческих заданий. Материаловедение, цветоведение и фактурирование.
5.	Театральная мастерская	40	10	30	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления. 3Д модели планируемых изделий, эскизы.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося. Работа на спектакле.
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха 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 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий.
3.	Технологии производства костюма в сценическом пространстве	10	4	6	Технический минимум. Сдача макетов и тех.описания.
4.	Технологии производства	10	5	5	Выполнение творческих заданий. Материаловедение, цветоведение и фактурирование Тест по билетам
5.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося. Работа на спектакле. Создание перформанса.
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	Наблюдение.
2.	История искусства	12	4	8	Опрос. Самостоятельная работа. Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ. Технический зачет
4.	Театральная мастерская	74	20	54	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления. Создание конструктора костюма.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	74	20	54	Анализ работ учащихся. Работа на спектакле. Создание перформанса
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	Наблюдение.
2.	История искусства	12	4	8	Опрос. Самостоятельная работа. Зачет
3.	Инновационные технологии в театральной практике	10	4	6	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ. Технический зачет
4.	Театральная мастерская	62	14	48	Технический минимум. Практическое изготовление элементов оформления. Творческий проект.
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	90	24	66	Анализ работ учащихся. Работа на спектакле. Создание перформанса
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 театра 17 века в разрезе декорационного оформления и Театра Юношеского Творчества;
- обучить базовым техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации пошивочного оборудования, применяемого в современном театральном производстве мягких декораций и костюма;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в учебных работах;
- обучить базовым навыкам обработки и работы с тканями;
- познакомить с основами художественных решений сцены, материаловедения, цветоведения и фактурирования.

Развивающие:

- развивать культуру речи, обогащать словарный запас цеховой терминологией;
- формировать и развивать умение слушать и воспринимать информацию через навыки чтения выкроек, создания эскизов и практических работ;
- формировать личностные качества самостоятельного человека, умеющего работать с информацией.

Воспитательные:

- воспитывать волю и мотивацию к трудовой деятельности в контексте работы в модельерном цехе с пошивочным оборудованием;
- воспитывать дисциплинированность и 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.

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 Мейерхольтца 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 Мейерхольтц. 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. Выполнение проверочных заданий.

3. Устройство и оборудование сцены

Теория

Возникновение и эволюция театрального пространства. Возникновение театрального художественного решения спектакля. Эволюция театральных систем освещения. Различные виды техники, используемой в театре. Портальная и безпортальная сцена. Современная театральная технология как неотъемлемая часть художественного решения спектакля и как часть научно-технического прогресса. Художественные решения за счёт световой аппаратуры различных площадок. Сценические эффекты и основы решений пространства для понимания атмосферы и законов пространства. Основы расположения мягких деограций. 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. Вспомогательное оборудование: галереи, переходные мостики, колосники, порталные кулисы, порталные башни, противопожарный занавес. Светооборудование, как вспомогательный инструмент.

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. Ознакомление с вращающимся планшетом сцены, подъемно-опускными и накатными площадками, с транспортерами. Ознакомление с верховым оборудованием сцены. Штанкетные и софитные подъёмы. Занавесы. Эстетическое воздействие занавеса на зрителя и его функции. Понятие раздвижного, подъемно-опускного и комбинированного занавесов. Ознакомление с фигурными и эффектными занавесами.

Антрактовый занавес, арлекин. Поплановые занавесы, игровые занавесы, интермедия. Самостоятельные экскурсии по сценическим площадкам театров Санкт-Петербурга. Сравнительный анализ театральных сцен города и сцены ТЮТа. Опрос: Разница бытовых и сценических пространств. Метаморфозы пространства и ощущений.

4. Технологии производства

Теория

Оборудование для обработки и работы с тканями. Материаловедение. Цветоведение и фактурирование. Компоненты оформления спектакля (свет, звук, декорации, костюмы и др.).

Практика

Знакомство со спектаклями и музеями Санкт-Петербурга для понимания специфики производства различных декораций для разных пространств. Создание примеров разных фактур одного и того же орнамента. Цветовой круг из тканей. Подготовка папки-каталога различных материалов. Работа с более старшими учащимися для наблюдения и обмена опытом в процессе производства спектакля.

5. Театральная мастерская

Цветоведение

Теория

Смешение цветов. Цветовая температура. Цветовой круг. Восприятие света: естественное освещение (в природе), искусственное освещение (в быту), свет в живописи, свет в фотографии (работы мастеров фотографии), свет в видеосъёмке, свет в театральном пространстве. Виды освещения.

Практика

Создание образцов. Эксперименты со всеми видами освещения используя определённые типы тканей. Практические работы на цветовые смешения. Практические работы на цветовые растяжки тканей.

Материаловедение и фактурирование

Теория

Типы тканей. Переплетений нитей. Типы процессов производства. Типы тканей: хлопчатобумажные, синтетические, вспомогательные материалы. Свойства и сопротивляемость материала. Восприятие света различными фактурами тканей.

Практика

Сбор индивидуальной папки с материалами. Сдача экзамена: опрос по билетам (1. Определение материала и фактуры по случайным примерам. 2. Художественное решение и подбор материала в теоретической ситуации заданной режиссёром/художником спектакля)

Пошивочное оборудование

Теория

Инструкция по эксплуатации бытовой швейной машины. Инструкция по эксплуатации промышленной швейной машины. Инструкция по эксплуатации оверлока. Приемы заправки нити в машину и нитей в оверлок. Детали швейной машины. Особенности машинных лапок для пошива декораций. Иглы, применяемые в зависимости от материала.

Практика

Навык заправки нитей швейных машин и оверлока. Выполнение строчки на швейной машине. Различные виды строчки, встроенные в бытовую швейную машину. Практика на промышленной швейной машине. Практика выполнения различных строчек с использованием разных материалов и нитей.

Инструментарий модельера

Теория

Изучение списка инструментов, необходимого для работы с мягкими декорациями. Получение стартового набора необходимого в работе с мягкими декорациями, правила эксплуатации и ухода за ними. Инструктаж о технике безопасности по работе с острыми предметами. Важные аспекты разницы инструментов для работы с мягкими декорациями и

работы с костюмами.

Практика

Практика работы с инструментарием на различных материалах. Практика работы с инструментами при починке декораций. Практика работы с декорациями: обработка краёв и аппликации в рамках художественных решений спектаклей.

Техника безопасности и Правила противопожарной безопасности на сцене и в цехе

Теория

Техника безопасности на сцене. Техника безопасности при производстве мягких декораций и одежды сцены. Техника электробезопасности на сцене. Техника электробезопасности в цехе. Порядок включения и отключения швейного и гладильного оборудования. Правила пожарной безопасности при работе в цехе.

Практика

Соблюдение правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности на занятиях и спектаклях.

Ручные швы

Теория

Ручные швы. Особенности применения разных швов в зависимости от материала и его применения.

Практика

Примеры отработки швов на разных материалах. Отработка ручных швов на изделиях в течение учебного года. Применение ручных швов при работе с мягкими декорациями.

Обработка краёв материала

Теория

Способы обработки материала. Методика применения разных способов обработки. Причины выбора способа обработки края.

Практика

Отработка обработки краёв. Применение на практике во время выпуска спектакля: отработка обработки краёв на учебных работах и ремонте декораций.

Традиционные технологии театрального производства

Теория

Театральные технологии работы с мягкими декорациями на основе традиционных способов производства. Формообразующие материалы для декораций. Базовые вспомогательные материалы.

Практика

Применение на практике во время подготовки и выпуска спектакля традиционных технологий работы с мягкими декорациями: из поролона, синтепона и др.

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

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. Техника электробезопасности на сцене.

Практика

Основы работы над спектаклем. Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Изучение технологической описи спектакля. Создание настроения спектакля при помощи декорационного оформления и его атмосферы. Обслуживание сцены и курирование

починки мягких декораций. Обсуждение (тех. совет) после спектакля. Формирование перечня "накладок" в спектаклях, работа над устранением неточностей в проведении производства и работы над спектаклем.

МОДЕЛЬЕРНЫЙ ЦЕХ

Теория

Модельерный цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха. Работа модельера (бригады модельеров) на выпуске, производстве спектакля. Репетиции на сцене. Составление технического описания изделий. Правила декорирования и стилизации мягких декораций в соответствии с замыслом режиссера и художника. Правила работы модельера перед спектаклем. Правила организации рабочего места модельера в цехе. Бригада модельеров на конкретном спектакле. Рабочие места модельеров и работа во время репетиций и спектаклей: художник-технолог по мягким декорациям, художник-технолог по костюму, художник по костюму, раскройщик, старший модельерного цеха.

Практика

Знакомство с ТЮТом, основными тютювскими традициями. Рассказ о спектаклях, цехах, и т. д. Распределение модельеров разных лет обучения по бригадам, обслуживающим спектакли, спектакли и показы на малой сцене и репетиции ТЮТа. Кураторство студии модельерного цеха. Выпуск премьерного спектакля. Изучение, в том числе на практике, аппаратуры необходимой для производства декораций. Прогон спектакля. Репертуарные спектакли ТЮТа. Обслуживание спектаклей текущего репертуара. Выполнение мелких ремонтных работ мягкой одежды сцены, одежды малой сцены.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Выполнение технического минимума как допуска к участию в спектакле.

Экзамен цехов: опрос по билетам по материаловедению. Разработка и представление индивидуального или группового творческого проекта (по цветоведению и фактурированию). Обсуждение и анализ творческого проекта. Премьерный показ спектакля: участие в выпуске.

Планируемые результаты 1-го года обучения

По окончании 1 года обучения учащийся покажет следующие результаты:

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства от Античного театра до театра 17 века в разрезе декорационного оформления и Театра Юношеского Творчества;
- владение базовыми техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве мягких декораций и костюма;
- реализация полученных знаний, умений и навыков в учебных работах;
- знание базовых навыков обработки и работы с тканями;
- знание основ художественных решений сцены, материаловедения, цветоведения и фактурирования.

Личностные результаты:

- владение культурой речи, обогащенной словарным запасом цеховой терминологии;
- умение слушать и воспринимать информацию через чтение выкроек и создание эскизов и учебных работ;
- будут сформированы личностные качества самостоятельного человека, умеющего работать с информацией.

Метапредметные результаты:

- имеет волю и мотивацию к трудовой деятельности в контексте работы в контексте работы в модельерном цехе с пошивочным оборудованием;
- дисциплинирован, трудолюбив.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XVII-XVIII в.в. в разрезе художественного оформления в целом (декорации, костюм) и Театра Юношеского Творчества;
- познакомить с основами композиции и баланса костюма;
- расширить знания и совершенствовать умения работы с оборудованием, применяемым в современном театральном производстве;
- обучить современным технологиям художественного оформления спектакля в соответствии с задачами отличными от декорационного оформления, в разрезе костюма;
- учить осуществлять подбор выразительных средств при подборе материалов для производства костюмов;
- обучить созданию сложных каркасных конструкций;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Развивающие:

- развивать умение выделять главное, развивать творческое мышление, пространственное воображение при выполнении работ художественного оформления спектакля;
- способствовать развитию формирования навыка ставить задачи к трудовой деятельности при изготовлении костюмов;
- 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

Костюмы и художественное оформление античного театра. Костюмы и художественное оформление средневекового театра.

Костюмы и художественное оформление театра эпохи Возрождения. Организация театрального представления в итальянском театре комедии Дель Арте. Маски и костюмы эпохи Дель Арте. Две группы масок (венетская и неаполитанская). Сценические эффекты театра барокко.

Костюмы и художественное оформление театра Классицизма. Появление перспективной декорации. Костюмы и художественное оформление театра XVIII века. Возникновение и формирование классической сцены коробки. Костюмы и художественное оформление театра XIX века и начала XX века, театра Реализма и Натурализма.

Костюмы и художественное оформление «Условного театра». Работа с Александром Головиным, спектакль "Маскарад". Конструктивизм в театре. Театр XX века.

Практика

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий,

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

3. Технологии производства костюма в сценическом пространстве

Теория

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. Светооборудование, как вспомогательный инструмент. Теория цвета. Теория фактуры. Теория силуэта. Силуэт – это характерность персонажа. Композиция костюма. Правила человеческого восприятия костюма.

Практика

Ознакомление с предметом «материаловедение» на сцене. Совместное занятие с осветителями. Совместное занятие с костюмерами. Творческий поиск разности силуэтов одного и того же человека. Поиск характерности на сцене при помощи техники накладки из различных тканей и материалов.

Экскурсии по сценическим площадкам театров города Санкт-Петербурга. Обязательный просмотр спектаклей на различных площадках и последующее обсуждение. Инструктаж технике по безопасности.

4. Технологии производства.

Теория

Современные технологии производства декораций в театре. Технологии производства костюма в театре. Технологии работы со швейными машинами при производстве костюма. Правила построения выкроек. Технология раскройки костюмов. Технология производства обуви. Применение технологий в современном театре.

Практика

Построение выкройки и раскрой несложных костюмов для спектаклей ТЮТа. Экскурсии в профессиональные театральные мастерские («Возрождение»).

5. Театральная мастерская

Цветоведение

Теория

Теория температур. Оформление документов, описывающих цвет для паспорта спектакля: выкраски, подбор материалов. Восприятие цвета в разных видах освещения: естественное освещение (в природе), искусственное освещение (в быту), свет в живописи, свет в фотографии (работы мастеров фотографии), свет в видеосъёмке, свет в театральном пространстве. Виды освещения.

Практика

Примеры выкраски. Подбор материалов для различных видов освещения, используя определённые типы тканей с более мелкой фактурой. Практические работы по подбору цвета материалов для ремонта костюмов. Подбор выкрасок к эскизам исторически важных театральных художников.

Материаловедение и фактурирование

Теория

Типы тканей для костюмов. Процесс производства, переплетение нитей тканей для костюмов. Типы тканей: натуральные и синтетические материалы. Свойства и сопротивляемость материала. Восприятие света различными фактурами тканей.

Практика

Сбор документальной папки с материалами для эскиза, разрабатываемого в течение года. Сдача экзамена: опрос по билетам: 1. Определение материала и фактуры костюма по случайным примерам. 2. Художественное решение и подбор материала костюма в теоретической ситуации, заданной режиссёром/художником спектакля.

Пошивочное оборудование

Теория

Инструкция по эксплуатации бытовой швейной машины и оверлока. Изучение деталей швейной машины для пошива костюма. Изучение особенностей машинных лапок для пошива костюма и обработки краёв тканей. Изучение игл, применяемых в зависимости от материала.

Практика

Заправка нитей в швейную машину и оверлок. Выполнение строчки на швейной машине. Различные виды декоративной строчки, встроенные в бытовую швейную машину. Практика выполнения различных строчек с использованием разных материалов и нитей.

Инструментарий модельера

Теория

Изучение расширенного списка инструментов, необходимого для работы с костюмами. Получение набора необходимого в работе с костюмами, правила эксплуатации и ухода за острыми предметами. Важные аспекты разницы инструментов для работы с костюмами.

Практика

Практика работы с инструментами на различных материалах. Использование расширенного набора инструментов в починке костюмов. Работа с использованием инструментария при пошиве костюмов.

Техника безопасности на сцене и в цехе

Теория

Техника безопасности на сцене для учащихся. Правила противопожарной безопасности при работе с мягкими декорациями и одеждой сцены. Техника электробезопасности на сцене и в цехе. Порядок включения и отключения швейного и гладильного оборудования.

Практика

Соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности на занятиях и спектаклях.

Композиция костюма

Теория

Основы композиции костюма. Правила восприятия визуального контента зрителем. Пропорции персонажей. Создание и разработка силуэта костюма. Влияние силуэта и цвета на восприятие персонажа. Оформление «концепт-артов».

Практика

Разработка эскиза персонажа. Отражение характера персонажа в костюме. Создание эскиза, отражающих «очеловечивание» неживых предметов, создание из них «концепт-артов» для костюма.

Основы моделирования костюма

Теория

Типы фигур при моделировании одежды. Человеческие пропорции и «посадка» по фигуре. Моделирование одежды. Вытачки на плечевых изделиях. Вытачки на поясных изделиях. Японская теория кроя.

Практика

Пошив образцов. Пошив вытачек. Пошив примеров японского кроя.

Снятие мерок

Теория

Человеческие пропорции. Типы фигур. Разница в пропорциях мужской и женской фигур. Снятие необходимых мерок для пошива костюма. Мерки, которые высчитываются из необходимых. Техника снятия и записи мерок. Уточнение особенностей фигуры.

Практика

Снятие и запись мерок с актёров. Высчитывание мерок для костюмов премьерного спектакля или подгонки костюмов для идущего спектакля (в случае смены состава или изменения фигуры актёров).

Освоение стилизаций

Теория

Отличие костюмов для театра, для кино и бытовой одежды. Применение известных исторических стилей на художественной практике. Изучение различных стилей, которые так же применяются в художественной практике.

Практика

Создание условной декоративной формы костюма путем подражания внешним формам природы или характерных предметов. Эскизы на заданную тему с применением знаний в техниках: традиционная, «диджитал», коллаж.

Роспись тканей

Теория

Техники росписи тканей. Способы подбора материала. Шелкография. Батик холодный. Батик горячий. Бензиновое крашение. Техника набойки. Роспись акриловыми красками. Трафаретная техника.

Практика

Печать на ткани в технике шелкографии. Роспись ткани в технике холодного или горячего батика. Роспись ткани в технике бензинового крашения. Роспись ткани в технике набойки. Роспись акриловыми красками. Печать на ткани в трафаретной технике.

Выполнение индивидуального задания. Выполнение индивидуального задания для премьерного спектакля.

Построение кроя

Теория

Пошаговая система построения кроя на миллиметровке. Система построения выкроек «Мюллер и сын» немецкого портного Михаэля Мюллера. Необходимость правильных расчётов раскроя и почему это важный этап.

Практика

Построение чертежей выкроек. Использование наработанных ранее чертежей для перепостроения под определённые фигуры. Построение чертежей выкроек и проверка правильности их выполнения на изделиях.

Каркасные изделия

Теория

Исторические каркасные изделия (панье/фижма, кринолин и т.д.). Способ театральной стилизации исторических каркасных изделий. Каркасные облегчения для различных театральных площадок. Дополнительные распределения веса при помощи каркасов.

Практика

Выполнение каркасного изделия легкой формы: диадема, маска, полумаска. Изготовление каркаса изделия из сталистой омедненной проволоки. Обмотка атласными лентами каркаса. Обтяжка тканью. Декорирование готового изделия. Выполнение формообразующего каркасного изделия для костюма в изученной технологии. Изготовление каркасных деталей костюма для премьерных спектаклей на малой и большой сценах театра.

Создание эскизной базы

Теория

Приемы традиционного способа создания эскизов (бумага и различные пишущие материалы). Техника создания эскизов в графических редакторах на компьютере (способом «Диджитал»). Техника создания эскизов методом коллажирования (силуэт костюма может быть создан и традиционно, и «диджитал»). Техника создания эскизов методом «Мудборд» (может быть как традиционно, так и «диджитал»).

Практика

Традиционный способ создания эскизов (бумага и различные пишущие материалы). Создание эскизов в графических редакторах на компьютере (способом «Диджитал»). Создание эскизов методом коллажирования (силуэт костюма создан традиционно или «диджитал»). Создание эскизов методом «Мудборд» (традиционно или «диджитал»).

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

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 в костюме. Технические описания костюмов и мягких декораций спектакля. Цветовой лист костюмов спектакля. Разбор фактурного листа.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Составление технологической описи спектакля необходимой цеху для производства. Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи мягких декораций (пространства). Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи костюма. Проведение технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб (костюмеры, монтировщики). Курирование накладок 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. Работа с эскизами оформления спектакля. Технологическое описание спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом, планировками и чертежами. Создание технологического описания спектакля. Участие в составлении технических описаний и технических заданий спектакля. Производство оформления спектакля по техническому заданию и чертежам. Работа на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материальное обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Технические репетиции. Краш-тесты костюмов и подбора верных технологий при производстве. Генеральные репетиции. Премьера.

МОДЕЛЬЕРНЫЙ ЦЕХ

Теория

Модельерный цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха. Работа модельера (бригады модельеров) на выпуске, производстве спектакля. Репетиции на сцене. Составление технического описания изделий. Правила декорирования и стилизации мягких декораций в соответствии с замыслом режиссера и художника. Правила работы модельера перед спектаклем. Правила организации рабочего места модельера в цехе. Бригада модельеров на конкретном спектакле. Рабочие места модельеров и работа во время репетиций и спектаклей: художник-технолог по мягким декорациям, художник-технолог по костюму, художник по костюму, раскройщик, старший модельерного цеха. Художественный совет перед началом выпуска. Главная идея художественного и цветового решения. Световые эффекты. Общее настроение художественной картины.

Практика

Составление модельерами планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение модельеров на руководящие должности в бригады, обслуживающие репертуарные спектакли, премьеры и показы на малой сцене ТЮТа. Составление графиков для бригады конкретного спектакля. Организация производства спектакля. Художественные решения в спектаклях. Создание «волшебного листка» художника по свету в Microsoft OneNote. Чтение и адаптация эскизов

художественного сценического пространства. Реализация замысла художника при помощи имеющегося оборудования и материалов. Создание тех. описаний в текстовых и графических редакторах Microsoft Word и XaraDesigner/CoreDRAW.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического и художественного минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации эскизов, тех.описания, цветовые и фактурные листы, эскизы (с разработками), презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта и общей работы в цехе.

Планируемые результаты 2-го года обучения

По окончании 2 года обучения учащийся покажет следующие результаты:

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства XVII-XVIII в.в. в разрезе художественного оформления в целом (декорации, костюм) и Театра Юношеского Творчества;
- знание основ композиции и баланса костюма;
- расширенные знания и совершенствованные умения работы с оборудованием, применяемым в современном театральном производстве;
- знание современных технологий художественного оформления спектакля в соответствии с задачами отличными от декорационного оформления, в разрезе костюма;
- умение осуществлять подбор выразительных средств при подборе материалов для производства костюмов;
- умение создавать сложные каркасные конструкции;
- реализация полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Метапредметные результаты:

- умеет выделять главное, владеет техническим мышлением, пространственным воображением при выполнении оперативных ремонтных работ декорационного оформления спектакля;
- имеет навык ставить задачи к трудовой деятельности при ремонте и изготовлении декораций;
- владеет принципами работы с информацией.

Личностные результаты:

- имеет волю и готов к личной ответственности за техническую реализацию учебной работы;
- проявляет выдержку и нравственные качества личности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 3 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями мирового искусства;
- изучить основы рисунка и композиции;
- изучить современные материалы для создания мягких декораций и костюмов;
- научить созданию проекта в коллаборации с другим цехом театра;
- расширить знания в области технического описания, моделирования и кройки;
- продолжать работать с эскизами оформления спектаклей;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Развивающие:

- развивать умение анализировать и планировать деятельность, развивать творческое мышление при изготовлении костюмов;
- продолжать развивать и формировать умение работать с информацией в контексте изготовления костюмов;
- 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 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 искусства

Теория

Вводная беседа. Искусство первобытного мира. Первобытное искусство. Искусство Древнего Мира. Культура и искусство Египта. Искусство Месопотамии. Эгейское искусство. Искусство античного мира. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Романское искусство. Готическое искусство. Кельтское искусство. Искусство Восточной Римской Империи. Искусство Возрождения. Искусство раннего возрождения. Искусство высокого Возрождения. Искусство позднего Возрождения. Искусство Возрождения в Северной Европе. Искусство XVII века. Особенности культуры и искусства XVII века. Искусство барокко. Искусство классицизма. Искусство XVI века. Искусство Италии XVIII в. Искусство Франции XVIII века. Искусство Англии XVIII века. Искусство Западной Европы XIX — XX века. Французское искусство. Классицизм конца XVII-начала XIX в. Романтизм. Реализм-ведущее направление XIX в. Импрессионизм. Зарубежное искусство XX вв. История русского изобразительного искусства. Особенности Древнерусской культуры и искусства. Искусство Древней Руси. Искусство Киевской Руси. Искусство Владимиро-Суздальской Руси. Искусство Новгорода и Пскова. Искусство Московской Руси.

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

Технический прогресс в театре. Компьютерные технологии в театре. VR-технологии в театральном костюме. Инструктаж по технике безопасности.

Практика

Практические занятия по использованию видеотехнологий в создании визуального образа. Подбор фактур, расчет пространственных свойств декорационного оформления. Моделирование сценического пространства с использованием компьютерных графических редакторов. Практические занятия по VR-технологиям в костюме (маски виртуальной реальности). Экскурсии по сценическим площадкам театров города Санкт-Петербурга.

4. Театральная мастерская

Пошивочное оборудование

Теория

Инструкции по работе с бытовой швейной машиной и оверлоком. Повторение.

Практика

Проверка навыка заправки машин и оверлока. Выполнение строчек на швейной машине на тонком материале: органзе, шелке, шифоне. Выполнение строчек на швейной машине на трикотажном материале. Выполнение декоративных строчек на тонком и трикотажном материале.

Техника безопасности и Правила противопожарной безопасности на сцене и в цехе

Теория

Техника безопасности на сцене. Техника безопасности при производстве мягких декораций и одежды сцены. Техника электробезопасности на сцене. Техника электробезопасности в цехе. Порядок включения и отключения швейного и гладильного оборудования. Правила пожарной безопасности при работе в цехе.

Практика

Соблюдение правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности на занятиях и спектаклях.

Основы отделки костюма

Теория

Различные способы декорирования изделий. Драпировки. Сборки. Складки (встречные, односторонние, бантовые и т.д.). Защипы. Декорирование шнурами. Буфы. Места и способы их исторического применения.

Практика

Выполнение различных способов декорирования изделий в учебных работах. Декорирования костюмов разными способами в премьерных спектаклях или индивидуальных работах.

Моделирование костюма

Теория

Изучение программы Marvelous Designer. Изучение компьютерных программ для упрощения планирования производства костюма. Ознакомление с компьютерным инструментарием для визуализации (Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX, Xara Designer Pro).

Практика

Примеры практических работ. Разработка эскизов костюмов. Создание виртуальной модели костюма в программе Marvelous Designer. Раскрой костюма на ткани в программе Marvelous Designer.

Основы композиции и баланса костюма

Теория

Приемы, создающие баланс костюма. Композиция костюма на фигуре. Способы «уродования» или «украшения» фигуры. Игры с человеческими пропорциями. Визуальные обманы.

Практика

Создание эскизов костюма в традиционной технологии, «диджитал», коллажировании или «мудборде» с соблюдением основ композиции и баланса костюма. Коллаж «Человеческие пропорции». Этюдные работы с драпировками тканей (визуальный обман).

Изучение комплексности театра

Теория

Комплексность театра. Театральные службы и их функции в театре. Способы взаимодействия производственного цеха со всеми остальными службами театра. Способы взаимодействия художественного решения со службами театра: художественный свет, звук, монтировочные перестановки. Перформативность спектаклей.

Практика

Походы на спектакли и экскурсии в театры Санкт-Петербурга. Посещение культурных мероприятий. Просмотр видеоматериалов, записей театральных и хореографических постановок. Самостоятельный поиск спектаклей на разных площадках. Отчёт и устный разбор посещенных мероприятий на занятиях. Анализ комплексности просмотренного перформанса.

Основы рисунка и композиции

Теория

Использование рисунка, как основы для визуализации. Система правил и приемов взаимного расположения частей в единое гармоническое целое. Форматы, в которых можно применять правила композиции (прямоугольник, треугольник, круг, квадрат и т.д.). Форматы, в которых можно применять пространственные правила композиции (сцена, коридор, комната и т.д.).

Практика

Эскизы на умение точно и выразительно размещать изображение в пределах формата листа в учебном рисунке. Эскизы на умение применять пространственные правила композиции.

Современные инновационные материалы в театре

Теория

Знакомство с современными инновационными формообразующими материалами (EVA, WORBLA, BubbleStar и т.д.). Приемы работы с формообразующими материалами. Знакомство с современными способами отделки при помощи актуальных материалов.

Практика

Применение современных формообразующих материалов. Создание элементов костюма с использованием современных формообразующих материалов. Практика применения материалов в производственных процессах премьерных спектаклей на малой и большой сцене Театра Юношеского Творчества.

Подбор выразительных средств для производства костюма

Теория

Основы контраста. Цветовое колесо (триада, контраст, тетрада и т.д.). Правила применения цветового колеса. Правила осознанного слома цветового колеса. Создание у зрителя подошущений во время просмотра спектакля. Выразительные средства цвета. Способы влияния цвета костюма на восприятие зрителем.

Практика

Создание эскизов на цветовое колесо и правила его применения. Создание приложения к эскизу «цветовой лист». Производство спектакля с использованием выразительных средств цвета.

Мультимедийное оформление спектакля

Теория

Разработка костюма в соответствии с мультимедийным оформлением спектакля. Отличие

восприятия цвета костюма в проекции или без неё. Особенности декорационного оформления для видеопроекции. Особенности костюма в видеопроекции.

Практика

Подбор эскизов костюмов для мультимедийного спектакля. Работа со свето-восприимчивыми, светоотражающими материалами при разработке эскиза костюма.

Коллаборации с цехами ТЮТа

Теория

Порядок работы над созданием этюда или перформанса. Выбор цеха для сотрудничества (осветительский, монтировочный, гримерный или звукоцех). Распределение обязанностей в команде цехов. Задачи проекта. Разработка художественного решения проекта.

Практика

Представление художественного решения проекта. Производство костюма для проекта. Реализация художественного решения проекта: создание эскизных работ с выбранным цехом.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

РАБОТА В ЦЕХЕ И НА СПЕКТАКЛЕ

Основы работы на спектакле

Теория

Правила производства спектакля. Соблюдение театральной этики. Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене в костюме. Технические описания костюмов и мягких декораций спектакля. Цветовой лист костюмов спектакля. Разбор фактурного листа.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Составление технологической описи спектакля необходимой цеху для производства. Приоритизация сложности производимых элементов художественного решения спектакля. Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи мягких декораций (пространства). Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи костюма. Проведение технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб (костюмеры, монтировщики). Курирование накладок репертуарного спектакля. Обсуждение (технический 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. Технологии подготовки производства костюмов и мягких декораций. Сценическая и производственная бригады, бригадир. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Читка пьесы. Режиссёрский замысел премьерного спектакля. Декорационное оформление премьерного спектакля: жанр, стиль, эпоха. Работа с эскизами оформления спектакля. Технологическое описание спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом, планировками и чертежами. Создание технологического описания спектакля. Участие в составлении технических описаний и технических заданий спектакля. Производство оформления спектакля по техническому заданию и чертежам. Работа на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материальное обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Технические репетиции. Краш-тесты костюмов и подбора верных технологий при производстве. Генеральные репетиции. Премьера.

МОДЕЛЬЕРНЫЙ ЦЕХ

Теория

Модельерный цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха.

Новые должности при производстве спектакля: контролёр производства, главный советник, художественный решала. Работа модельера (бригады модельеров) на выпуске по их предрасположенностям выявленным за годы обучения, производстве спектакля. Составление технического описания изделий. Правила декорирования и стилизации мягких декораций и костюмов в соответствии с замыслом режиссера и художника. Правила работы модельера перед спектаклем. Правила организации рабочего места модельера в цехе. Бригада модельеров на конкретном спектакле. Рабочие места модельеров и работа во время репетиций и спектаклей: художник-технолог по мягким декорациям, художник-технолог по костюму, художник по костюму, раскройщик, старший модельерного цеха. Художественный совет перед началом выпуска. Главная идея художественного и цветового решения. Световые эффекты. Общее настроение художественной картины.

Практика

Составление модельерами планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение модельеров на руководящие должности в бригады, обслуживающие репертуарные спектакли, премьеры и показы на малой сцене ТЮТа. Составление графиков для бригады конкретного спектакля. Организация производства спектакля. Художественные решения в спектаклях. Создание «цветового листа» художника по костюму в Microsoft OneNote. Чтение и адаптация эскизов художественного сценического пространства. Реализация замысла художника при помощи имеющегося оборудования и материалов. Создание технических описаний в текстовых и графических редакторах Microsoft Word и XaraDesigner/CoreDRAW.

6. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического и художественного минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации эскизов, технического описания, цветовые и фактурные листы, эскизы (с разработками), презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта с одним из цехов театра и общей работы в цехе.

Планируемые результаты 3 года обучения

По окончании 3 года обучения учащийся покажет следующие результаты:

Предметные результаты:

- будет знаком с историей и традициями мирового искусства;
- будет знать основы композиции и баланса костюма;
- будет знать современные материалы для создания мягких декораций и костюмов;
- овладеет умением создать проект в коллаборации с другим цехом театра;
- получит расширенные знания в области технического описания, моделирования и кройки;
- научится работать с эскизами оформления спектаклей;
- сможет реализовать полученные знания, умения и навыки в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Метапредметные результаты:

- научится анализировать и планировать деятельность, овладеет конструкторским мышлением при изготовлении костюмов;
- овладеет работой с информацией в контексте изготовления костюмов;
- сможет продуктивно взаимодействовать в ситуации координационной работы «бригадир-бригада».

Личностные результаты:

- имеет выдержку и чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- будет мотивирован в занятиях и профессиональной ориентации на художественные театральные профессии.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 4 года обучения

Обучающие:

- продолжить знакомить с историей и традициями мирового искусства;
- изучить технологию силиконовых костюмов;
- изучить современные материалы для создания мягких декораций и костюмов любой степени сложности;
- изучить каркасно-подвижные типы костюмов и ростовых кукол;
- изучить базовые принципы построения рабочего процесса и тайм-менеджмента применительно к производству спектакля;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в этюдных и учебных работах;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Развивающие:

- развивать умение работать с информацией: техническое и технологическое мышление, конструкторскую смекалку в процессе конструирования и изготовления мягких декораций и костюмов;
- 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;
- формировать самооценку, воспитывать культуру 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 искусства

Теория

Искусство России XIV-XVII. Культура и искусство России в новое время. Русское искусство XVIII века. Искусство Московской Руси. Русское барокко XVIII века. Русский классицизм XVIII века. Искусство России первой половины XIX века (архитектура, скульптура, живопись). Искусство России второй половины XIX века (архитектура, скульптура, живопись). Искусство конца XIX начала XX века (архитектура, скульптура, живопись). Искусство России в новейшее время. Искусство периода Октябрьской революции. Советское искусство 20 годов. Скульптура 20-х годов. Архитектура в первые годы советской власти. Живопись 20-х годов. Советское искусство 30-х годов. Искусство ВОВ. Искусство России во второй половине XX века. Искусство 40-80-х годов. Искусство России последней трети XX века. Искусство рубежа веков и перспективы развития российского искусства в XXI веке. 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

Самостоятельное изучение материалов по темам. Подготовка творческих заданий, презентаций по темам раздела. Выступления учащихся с сообщениями и их обсуждение. Выполнение проверочных заданий. Работа с художественными альбомами, иллюстрациями, просмотр и обсуждение видео, фото материалов по эпохам. Подготовка презентаций, творческих работ. Обсуждение.

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

МОДЕЛЬЕРНЫЙ ЦЕХ

Техника безопасности и Правила противопожарной безопасности на сцене и в цехе

Теория

Техника безопасности на сцене. Техника безопасности при производстве мягких декораций и одежды сцены. Техника электробезопасности на сцене. Техника электробезопасности в цехе. Порядок включения и отключения швейного и гладильного оборудования. Правила пожарной безопасности при работе в цехе.

Практика

Соблюдение правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности на занятиях и спектаклях.

Работа с силиконом

Теория

Изучение двухкомпонентного силикона. Изучение возможностей материала в работе с тканями. Опыт использования материала в практике театра, моды и кино.

Практика

Выполнение изделия из силикона или на тканевой основе, по эскизу, найденному в сети интернет. Самостоятельная разработка изделия по своему эскизу.

Проект-эксперимент художественного оформления

Теория

Подбор драматического материала. Выбор исторического контекста для реализации проекта. Выбор жанра (балет, опера, драматический спектакль, хореографическое действие и др). Подбор выразительных средств.

Практика

Создание эскизов декораций и костюмов с применением стилизации по выбранным критериям. Экспериментирование с разными формами, стилями, жанрами, выразительными средствами театра.

Эскизные проекты

Теория

Компьютерные программы для упрощения планирования производства (Marvelous Designer). Компьютерный инструментарий для визуализации (Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX, Xara Designer Pro, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition).

Практика

Работа в программе Marvelous Designer. Примеры практических работ. Создание эскизных проектов с использованием изученных компьютерных программ. Создание эскизных проектов для спектаклей на большой сцене ТЮТа.

Создание и придумывание фактур

Теория

Подбор визуальных референсов для изготовления фактуры. Поиск эскизного языка для передачи фактуры. Подбор технологии изготовления фактуры в театральных реалиях. Стилизация, особенности ее использования.

Практика

Создание эскизов фактур в различных техниках. Изготовление образца фактуры. Описание технологии изготовления фактуры для дальнейшего использования.

Каркасно-подвижные костюмы

Теория

Детальное изучение подвижных частей организма и суставов. Мышцы и связки человека, отвечающие за движение. Марионеточное искусство. Шарнирные куклы. Технологии создания основы каркасов на человеческое тело. Технологии создания каркасов на человеческое тело. Способы удлинения конечностей подвижными деталями.

Практика

Подбор эскиза каркасно-подвижной детали костюма. Разработка технологии изготовления. Изготовление основы каркаса и каркаса. Изготовление всей группой каркасно-подвижной детали костюма (например, подвижных перчаток).

Костюм «ростовая кукла»

Теория

Технологии создания основы каркасов «ростовых кукол» на человеческое тело. Механизмы распределения веса на тело. Способы крепления куклы к телу. Схемы каркасов «ростовых кукол». Способы облегчения веса. Распределение веса на ходулях. Способы удлинения конечностей подвижными деталями с управлением актёром внутри основной части каркаса. Необходимость применения «ростовых кукол», где и как это может быть полезно.

Практика

Подбор эскиза «ростовой куклы». Разработка технологии изготовления. Изготовление основы каркаса и каркаса. Изготовление всей группой «ростовой куклы» на городской праздник или ярмарку.

Базовые принципы построения рабочего процесса

Теория

Концентрация и интеграция. Специализация. Пропорциональность. Ритмичность. Гибкость. Электронизация. Делегирование задач. Планирование. Налаживание социальных контактов. Налаживание правильного эмоционального состояния в коллективе.

Практика

Распределение учащихся по другим цехам театра (во внеучебное время в течение месяца учащиеся наблюдают за работой другого цеха). Отчёт учащегося об увиденном: особенности планирования в цехе, эмоциональное состояние коллектива, ритм выполнения задач и др. Коллективное обсуждение в цехе.

Базовые принципы тайм-менеджмента

Теория

Планирование действий. Формулировка конкретных целей. Фиксирование плана. Расстановка приоритетов. Фокусирование на главном. Анализ опыта. Планирование отдыха.

Практика

Составление плана тайм-менеджмента теоретического проекта (выбор темы по билетам).

Изучение вариативности театра

Теория

Перформативность современных спектаклей. Отличие костюмов и мягких декораций для спектаклей различных форм и поставленных на разных площадках (театр в комнате, театр в квартире, иммерсивный театр, площадной театр и др.) Способы реализации художественного решения во взаимодействии модельерного цеха со службами театра: художественный свет, звук, монтировочные перестановки.

Практика

Экскурсии и походы на спектакли на разные площадки Санкт-Петербурга. Самостоятельный поиск и посещение спектаклей, фестивалей и иммерсивных спектаклей на разных площадках. Обсуждение и устный разбор особенностей и отличий просмотренных постановок на занятиях. Анализ комплексности просмотренного перформанса.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

РАБОТА В ТЕАТРЕ

Организация работы цеха

Теория

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

Практика

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

Основы работы на спектакле

Теория

Правила производства спектакля. Соблюдение театральной этики. Репертуарные спектакли ТЮТа. Техника безопасности при работе на сцене в костюме. Технические описания костюмов и мягких декораций спектакля. Цветовой лист костюмов спектакля. Разбор фактурного листа.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Составление технологической описи спектакля необходимой цеху для производства. Приоритизация сложности производимых элементов художественного решения спектакля. Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи мягких декораций (пространства). Создание настроения спектакля и его атмосферы при помощи костюма. Проведение технической репетиции спектакля - координация действий всех сценических служб (костюмеры, монтировщики). Курирование накладок 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. Начальные теории подготовки производства. Сценическая и производственная бригады, бригадир. Знакомство с пьесой: жанр, стиль, эпоха. Читка пьесы. Режиссёрский замысел премьерного спектакля. Декорационное оформление премьерного спектакля: жанр, стиль, эпоха. Работа с эскизами оформления спектакля. Технологическое описание спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом, планировками и чертежами. Создание технологического описания спектакля. Участие в составлении технических описаний и технических заданий спектакля. Производство оформления спектакля по техническому заданию и чертежам. Работа на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материальное обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Технические репетиции. Краш-тесты костюмов и подбора верных технологий при производстве. Генеральные репетиции. Премьера.

МОДЕЛЬЕРНЫЙ ЦЕХ

Теория

Модельерный цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха. Новые должности при производстве спектакля: контролёр производства, главный советник, художественный решала. Работа модельера (бригады модельеров) на выпуске по их предрасположенностям выявленным за годы обучения, производстве спектакля. Составление технического описания изделий. Правила декорирования и стилизации мягких декораций и костюмов в соответствии с замыслом режиссера и художника. Правила работы модельера перед спектаклем. Правила организации рабочего места модельера в цехе. Бригада модельеров на конкретном спектакле. Рабочие места модельеров и работа во время репетиций и спектаклей: художник-технолог по мягким декорациям, художник-технолог по костюму, художник по костюму, раскройщик, старший модельерного цеха. Художественный совет перед началом выпуска. Главная идея художественного и цветового решения. Световые эффекты. Общее настроение художественной картины.

Практика

Составление модельерами планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение модельеров на руководящие должности в бригады, обслуживающие репертуарные спектакли, премьеры и показы на малой сцене ТЮТа. Составление графиков для бригады конкретного спектакля. Организация производства спектакля. Художественные решения в спектаклях. Создание «волшебного листка» художника по свету в Microsoft OneNote. Чтение и адаптация эскизов художественного сценического пространства. Реализация замысла художника при помощи имеющегося оборудования и материалов. Создание тех. описаний в текстовых и графических редакторах Microsoft Word и XaraDesigner/CoreDRAW.

6.

Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического и художественного минимума.

Экзамен цехов: составление плана реализации эскизов, технического описания, цветовые и фактурные листы, эскизы (с разработками), презентация творческого проекта. Обсуждение и оценка творческого проекта с одним из цехов театра и общей работы в цехе.

Планируемые результаты 4 года обучения

По окончании 4 года обучения учащийся покажет следующие результаты:

Предметные результаты:

– знание истории и традиций мирового искусства;

- знание технологии силиконовых костюмов;
- знание современных материалов для создания мягких декораций и костюмов любой степени сложности;
- знание каркасно-подвижных типов костюмов и ростовых кукол;
- знание базовых принципов построения рабочего процесса и тайм-менеджмента применительно к производству спектакля;
- сможет реализовать полученные знания, умения и навыки в этюдных и учебных работах;
- сможет реализовать полученные знания, умения и навыки в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями.

Метапредметные результаты:

- умеет работать с информацией: владеет техническим и технологическим мышлением, конструкторской смекалкой в процессе конструирования и изготовления каркасных декораций;
- имеет сформированную самооценку, культуру общения и поведения в социуме, нравственные качества личности;
- имеет навыки самоконтроля, коммуникативных умений, необходимые для продуктивной работы в группе и коллективе.

Личностные результаты:

- будет социально адаптирован, иметь сформированное чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- имеет устойчивую мотивацию для профессиональной ориентации на театральные профессии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В программе «Модельерный цех» 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 техники безопасности 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 «Модельерный цех» 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. Абросимова А.А. Художественная резьба. - М., Высшая школа, 1978.
2. Авсеенок А.А. Резьба по дереву. Пособие. - М., 1963.
3. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л., изд. "Музыка", 1981.
4. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. - СПб: Композитор, 2006.
5. Атугова П.Р. Трудовое обучение. Учебное пособие. - М., 1989.
6. Базанов В.В. Технология сцены. - М., изд. "Импульс-свет", 2005.
7. Базанов В.В., Сцена XX века. - Л., изд. "Искусство", 1990.
8. Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения. - М., изд. "Радио и связь", 1982.
9. Бартшевич А.В., Гительман Л.И., Горфункель Е.И. История зарубежного театра. - СПб, Искусство, 2005.
10. Бархин Г.Б. Архитектура театра. - М., изд. Ак. Архит. СССР, 1947.
11. Бенин М.С. Подунов А.С. Звукотехника. - М., изд. ДОСААФ СССР, 1976.
12. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. - М., Знание, 1986.
13. Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. - М., ЭКСМО, 2012.
14. Блауэрт И. Пространственный слух. - М., изд. "Энергия", 1979.
15. Бойков П.Д. Изготовление художественной мебели. - М., Высшая школа, 1978.
16. Варнеке Б.В. История античного театра. - М., Искусство, 1940.
17. Вартанян И.А. Звук - слух - мозг. - Л., изд. "Наука", 1981.
18. Виноградова В.М., Лисовский В.В. Материальная среда спектакля. - М., 1986.
19. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., «Изобразительное искусство», 1985.
20. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - М., изд. "Искусство", 1984.
21. Выготский Л.С. Детская психология. - М., Педагогика, 1984.
22. Градова К.В., Театральный костюм: мужской костюм. Электронная версия. 2016.

23. Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. Книга 1. Женский костюм. Электронная версия. 2016.
24. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания. - М., 1956.
25. Журнал «Театр» – выпуски разных годов.
26. Закревский Ю. Звуковой образ фильма. - М., изд. “Искусство”, 1970.
27. Закс А.С., Клименко Г.К. Измерение в практике звукозаписи. - М., “Искусство”, 1981.
28. Зотов Г.А., Швыров Ф. А. Подготовка и эксплуатация дереворежущего инструмента. - Леспром, 1979.
29. Извеков Н.П. Архитектура сцены. - М., изд. "Искусство", 1940.
30. Иллюстрированная история мирового театра. - М., 1999.
31. Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. – М, «ДОКА Медиа», 2005.
32. История зарубежного театра. - СПб., «Искусство – СПб», 2005.
33. История русского театра. - М., Эксмо, 2011.
34. Казанин М.Г. Взаимосвязь развития коллектива и нравственное формирование личности. - Л., 1983.
35. Каробанов С.А. Справочник по трудовому обучению. - М., Просвещение, 1992.
36. Каясоко Т. Электроакустика. - М., изд. “Мир”, 1982.
37. Князева В. И. Ключ к самосозиданию. - М., 1990.
38. Ковригин А.С. Архитектурностроительная акустика. - М., изд. “Высшая школа”, 1980.
39. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. - М., «Советский художник», 1975.
40. Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона. - М., изд. “Радио и связь”, 1988.
41. Козюренко Ю.И. Искусственная реверберация. - М., изд. “Энергия”, 1970.
42. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М., изд. “Искусство”, 1975.
43. Кочерович А.Н. Акустическое оборудование киностудий и театров. - М., 1980.
44. Крейндли Л. Н. Столярные работы. - М., Высшая школа, 1978.
45. Лукасевич В.В. Магия света. М. изд. ООО «Буки Веди», 2015 г. – 480 стр.
46. Материальная среда театра. (Сборник рекомендательных материалов) под ред. В.М. Виноградова и В.В. Листовской. - М., 1986.
47. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. - М., изд. "Искусство", 1990.
48. Мюллер В. Н. Набор типовых декораций. - М., Искусство, 2002.
49. Орлов Ю.Д., Яковлев И. И. Резьба по дереву. - М., Искусство, 1974.
50. Петровский А. В. Детская возрастная психология. - М., Просвещение, 1987.
51. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. - М., 2001.
52. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - Харьков, «Индустрия», 2007.
53. Правила устройства электроустановок. - М., «Энергоатомиздат», 1985.
54. Птахова И. Простая красота буквы, - М., «Русская графика», 1997.
55. Работнику постановочной части театрально-зрелищного предприятия. Методические рекомендации, Часть 1. В помощь монтировщику сцены. - М., 1988.
56. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб, Питер, 2000.
57. Решетняк О.Н. Справочник плотника-столяра. - М., Стройиздат, 1995.
58. Рывин П.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. - Л., 1982.
59. Савченко В.Ф. Справочник отделочника столярно-мебельных изделий. - М., Высшая школа, 1991.
60. Сазонов Е. Ю. Город мастеров. - М., Педагогика, 1988.
61. Сазонов Е. Ю. Педагогика на сцене и за кулисами. - Л., 1988.
62. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. Лепные работы. - «Высшая школа», 1982.
63. Скрыгин Л.Н. Морские узлы. - М., изд. "Транспорт", 1981.
64. Сосунов Н. Н. Театральный макет. - М., Искусство, 1960.
65. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафории. - М., «Искусство», 1959.
66. Сценическая техника и технология. Информационный сборник. - М., 1963 – 1985.
67. Театры. Сцены типов: 1, 2, 3, 4. Сборник типовых проектов. - М., 1971.
68. Харбенко И.Г. Звук. Ультразвук. Инфразвук. - М., изд. “Знание”, 1986.

69. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 1981.
70. Холодов Ю.А. Шестой незримый океан. - М., изд. "Знание", 1978.
71. Чедд Г. Звук. - М., изд. "Мир", 1975.
72. Джексон Шейла. Костюм для сцены. Электронная версия. 2016.
73. Шульгина А., Томилина Л., Замалина Л. Советы костюмера. 2016.
74. Яковлева Е.И. Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха. - М., Агни, 1996.
75. Яковлева Н.А. Взаимодействие искусства в педагогическом процессе. - ЛГПИ им. Герцена, 1989.

Список литературы для учащихся и родителей

76. Андронникова М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма. - М., 2003.
77. Базанов В.В. Сцена, техника, спектакль. - Л.-М., изд. "Искусство", 1963.
78. Базанов В.В. Работа над новой постановкой, - С.-Пб., изд. "Искусство", 1997.
79. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. - М., изд. "Искусство", 1973.
80. Березкин В.М. Искусство оформления спектакля. - М., изд. "Знание", 1986.
81. Бодиловский В.Г. Справочник молодого радиста. - М., изд. "Высшая школа", 1983.
82. Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. - М., изд. "Радио и связь", 1982.
83. Герлинггер Ю.Е. Заколдованный звук. - Варшава, 1982.
84. Ключкин И.И. Удивительный мир звука. - Л., изд. "Судостроение", 1986.
85. Каллистов Д.П. Античный театр. - Л., изд. "Искусство", 1970
86. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. - М., 1975.
87. Мочалов В.А. Не мечтай о театре вслепую. - М., изд. "Искусство", 1987.
88. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М., изд. "Советский композитор", 1984.
89. Лисица А.П. Секреты бутафора. - М., «Советская Россия», 1977.
90. П.фон Винклер. Оружие. - М., 1992.
91. Пожарская В. Русское театрально-декорационное искусство конца 19 в. - начала 20 в. - М., изд. "Искусство", 1970.
92. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. "Педагогический поиск". - М., "Педагогика", 1988.
93. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. - М., «Вече», 2004.
94. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. - М., изд. "Искусство", 1970.
95. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. Выпуск 2, перевод с итальянского А.Б.Махова. - М., «Советский художник», 1985.
96. Газарян С. Прекрасное своими руками. - М., «Детская литература», 1979.
97. Щипанова А.С. Юным любителям кисти и резца. - М., «Просвещение», 1981.
98. История искусств. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. - «Искусство», 1988.

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. Арт планета. Художественно исторический музей <http://smallbay.ru/>
5. История живописи <http://www.museum-online.ru/>
6. История архитектуры <http://www.arhitekto.ru/>
7. Архитектура и стиль <http://www.maximus-art.ru/joomla-overview/2010-09-08-12-05-08>
8. Петербургский театральный журнал. Новости театра, театральные премьеры и события. Воспоминания об известных деятелях русского театра <http://ptj.spb.ru/>
9. Декорационно-поделочный цех театра мюзкомедии www.orenmuzcom.ru
10. Профессии в театре www.mindmester.com
11. Театральная библиотека <http://www.teatr-lib.ru>

12. Электронная театральная энциклопедия www.rulit.net
13. <http://prosound.ixbt.com/>
14. <http://meyersound.com/>
15. <http://soundworkscollection.com/>
16. <http://websound.ru/>
17. Информационный ресурс современного светового оборудования <http://svetovik.info/>
18. 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 педагогом и учащимися
 - медиатека с видео-аудиоматериалом для занятий и аудиовидеоконтентом спектаклей ТЮТа
 - медиатека видеозаписей спектаклей ТЮТа

Учебно-методический комплекс программы «Модельерный цех»

Направленность	Художественная			
Продолжительность освоения	4 года. 1 год- 144, 2 год- 180 часов, 3 год-180 часов, 4 год -180 часов.			
Возраст детей	13-18 лет			
Нормативное обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общеобразовательная программа 2. Рабочая программа 3. План воспитательной работы (план мероприятий) 4. Инструкции по технике безопасности <ul style="list-style-type: none"> • № 129 «По охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене ТЮТа», • № 121 «По охране труда для учащихся пошивочного цеха ТЮТа», • «Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». 5. Нормативная документация: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012</u> • <u>Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р</u> • <u>Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р</u> • <u>Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41</u> • <u>Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196</u> • <u>Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию. Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-Р.</u> 			
	Разделы УМК			
Разделы /темы дополнительной	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные	Средства обучения

общеобразовательной программы			материалы	
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
	Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988. Инструкция по работе в компьютерных программах Zoom и Discord	Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988. Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online	Опрос	Лекция, беседа. Личный ПК, колонки, микрофон
2. История развития театрального искусства./ История искусства**. ** с 3-го года обучения	1 год. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. Памятка «Виды сценического пространства» «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового	1 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	Планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, образцы изделий Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по

	<p>театра: В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год</p> <p>2 год. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. История русского театра. М., Эксмо, 2011. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник 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. 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",</p>	<p>2 год. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театральное декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970. Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. 3 год. М.Пожарская «Русские сезоны в Париже» Искусство, 1988</p>		<p>искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер</p>
--	---	--	--	---

	<p>1990. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах / Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год / «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. 3 год «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.</p>			
	<p>1 год История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.</p>	<p>1 год. Слово.PRO.Театр https://vk.com/@slovo_pro_teatr-biblioteka История. Античность. Средние века. Англия. Театр Возрождения. Из курса «Театр Английского Возрождения» -видеолекция.</p>	<p>Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на</p>	<p>Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx. Видеоролики на канале YouTube по ссылкам Персональный</p>

	<p>2 год. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. М., «Советский художник», 1975.</p> <p>«Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.</p> <p>В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах/ Москва / "Эдиториал УРСС", 1997 год</p> <p>М.Пожарская «Русские сезоны в Париже» Искусство, 1988г.</p> <p>Инструкция по работе на платформе Zoom</p> <p>4 год. «Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/ - подборка выпусков журнала в интернете</p> <p>Журнал «Театр» – выпуски разных годов</p> <p>Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства.</p> <p>Издательство: Артист. Режиссёр. Театр. 1999 г.</p> <p>Всеобщая история искусств в 6 томах. М., Искусство, 1963 История зарубежного театра. СПб.</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=IP1SIvpV7a4</p> <p>Видеофильм канала Культура «Королевский Шекспировский театр». Учебный материал «Театр итальянских комедиантов» (в формате doc.)</p> <p>2 год. Слово.PRO.Театр. https://vk.com/@slovo_pro_teatr-biblioteka . История.Античность. Театр Эллинизма.</p> <p>Средние века. Театр Мольера «Представление Мистерии» - (учебный материал в формате doc.)</p> <p>Мистерии. http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st009.shtml</p> <p>Интернет Ресурс - История зарубежного театра-http://istoriya-teatra.ru</p> <p>Слово.PRO.Театр. XX век. Русские сезоны в Париже. Спектакль «Взятие зимнего Дворца»</p> <p>Слово.PRO.Театр.Другое. Мейнингенский театр.</p> <p>РЕЖИССЁРЫ. В.Мейерхольд, Ежи Гротовский, Бертольд Брехт, Анатолий Васильев, Николай Акимов.</p> <p>Джоджо Стреллер и Театр Пикколо.</p>	платформе Zoom	компьютер, колонки, микрофон
--	---	--	----------------	------------------------------

	<p>«Искусство – СПб», 2005г. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год «Грим в театре» Рагул Р.Д. http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/raugul-grim.html</p>	<p>Слово.PRO.Театр. СПЕКТАКЛИ. Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online Тематические папки, иллюстрации, Всеобщая история искусств в 6 томах. М., Искусство, 1963 В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год</p> <p>Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/ - подборка выпусков журнала в интернете. Журнал «Театр» – выпуски разных годов</p>		
<p>3. Устройство и оборудование сцены</p>	<p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Театральные здания и сооружения: структура и технология. Издательство СПбГАТИ, 2013</p>	<p>Базанов В.В. 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 СПбГАТИ, 2013</p>	<p>Вопросы для опроса по теме «Театральный словарь», «Виды сценического пространства»: 5 заданий по 3 вопроса в каждом. Усвоение названия и назначение отдельных частей сцены и</p>	<p>Схемы, чертежи, рисунки, иллюстрации.</p>

			сценического оборудования: «Игра в режиссёра»	
	<p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005.</p> <p>Театральные здания и сооружения: структура и технология. Издательство СПбГАТИ, 2013</p> <p>Инструкция по работе в компьютерных программах Zoom и Discord</p>	<p>1 год.</p> <p>2 год. Видео лекция. Громов Н. Н., кандидат искусствоведения профессор РГИСИ)</p> <p>Формирование сцены–коробки. https://www.youtube.com/watch?v=mAWgp_Z4GB0</p> <p>Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online</p>	<p>Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на платформе Zoom</p>	<p>Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx.</p> <p>Видеоролики на канале YouTube по ссылкам</p> <p>Личный ПК, колонки, микрофон</p>
4. Технологии производства	<p>План посещения профессиональных театральных мастерских. Экскурсии в музей театрального искусства, изобразительного искусства, театры, кино.</p> <p>Инструкция по работе в компьютерных программах: Битрикс24, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote)</p> <p>Zoom, Discord, Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие</p>	<p>План посещения профессиональных театральных мастерских. Экскурсии в музей театрального искусства, изобразительного искусства, театры, кино.</p> <p>Компьютерные программы: Битрикс24, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote), Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие. Планы выпусков премьерных спектаклей, показов.</p>	<p>Обмен впечатлениями, конспекты, подведение итогов. Практические работы</p> <p>Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Создание материалов для спектаклей и показов</p>	<p>Визуальный материал</p> <p>Компьютеры, проектор, экран, пульт управления.</p> <p>Специальное оборудование цехов.</p> <p>Приложение 2. Альбомы для записей, зарисовок, карандаши.</p> <p>Видеопроекционный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального</p>

				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.
	Инструкция по работе в компьютерных программах: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) Marvelous designer Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) CorelDRAW Xara Designer Pro One Drive, Google Drive	Инструкция по работе в компьютерных программах: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) Marvelous designer Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) CorelDRAW Xara Designer Pro One Drive, Google Drive Zoom, Discord. Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online	Самостоятельная работа, презентация творческой работы, зачет. Выполнение творческой работы. Подбор материалов, вариантов изготовления. Диагностическая карта оценки результатов освоения программы.	Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx. Видеоролики на канале YouTube по ссылкам. Лекция, беседа. Персональный компьютер, колонки, микрофон

	Zoom, Discord.		Практические работы. Анализ результатов самостоятельной работы Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на платформе Zoom	
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.</p> <p>Информационный сборник. М., 1963 – 1985.</p> <p>Театры. Сцены типов: 1, 2, 3, 4. Сборник типовых</p>	<p>Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. – М, «ДОКА Медиа», 2005.</p> <p>Лукаевич В.В. Магия света. М. изд. ООО «Буки Веди», 2015 г. – 480 стр.</p>		<p>Светотехнический комплекс лаборатории художественного света.</p> <p>Модельно-пошивочный склад:</p> <p>полки с отсеками для разных типов тканей, специальные зоны имитации сценического освещения, зона для просушки и покраски ткани, специальная система</p>

	<p>проектов. М., 1971. • Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., изд. "Искусство", 1990. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год / Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. – М, «ДОКА Медиа», 2005. Лукасевич В.В. Магия света. М. изд. ООО «Буки Веди», 2015 г. – 480 стр. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - Харьков, «Индустрия», 2007. Правила устройства электроустановок. - М., «Энергоатомиздат», 1985.</p>			<p>проветривания помещения, подвесы для хранения рамок для шелкографии.</p> <p>Модельерно-пошивочный цех: швейные машины 8шт, оверлок 2 шт пресс для установки фурнитуры 2 шт и насадки для прессы на разные размеры по 2 комплекта на тип фурнитуры, утюги, гладильные доски, раздвижные манекены, отпариватели, трикотажная машина, головы манекенов без волос.</p> <p>Комплекс модельерно-пошивочных работ на сцене ТЮТа: промышленная</p>
--	--	--	--	---

				швейная машина, рулетки на 3 и 5 метров, ножницы.
	Инструкция по работе в компьютерных программах Zoom и Discord	Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online	Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на платформе Zoom	Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx. Видеолекции на канале YouTube по ссылкам. Лекция, беседа. Личный ПК, колонки, микрофон
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 монтажных сценариев. Памятка «специфика монтажной 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	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук,

			<p>технического задания.</p> <p>Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Опрос.</p>	<p>мультимедийный проектор, компьютер. Материалы для изготовления мягких декораций и костюмов, соответствующих эпохе, жанру спектакля. Эскизы декораций, костюмов. Специальное оборудование цехов. Приложение 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.</p>
--	--	--	--	--

				Техническая партитура спектакля. Паспорт спектакля.
	<p>Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. К.С. Станиславский Этика Издательство Москва 1947 год</p> <p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005.</p> <p>П.П. Гнедич. Всемирная история искусств. М., «Современник». 1996</p> <p>Э.Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. М., ЛЕНАНД, 2017</p> <p>В.М. Полевой. Двадцатый век. М., Советский художник, 1989.</p> <p>Техническое задание для цеха.</p> <p>Инструкция по работе в компьютерных программах Zoom и Discord</p>	<p>История искусств великих цивилизаций - https://artprojekt.ru/history/civilization.html</p> <p>Архитектура мира - https://artprojekt.ru/Architecture/index.html</p> <p>Тетральное ПТУ-Театральный центр на Страстном - http://nastrastnom.ru/</p> <p>Театральное ПТУ на YouTube https://www.youtube.com/user/medeanastrastnom/featured - видеозапись лекций.</p> <p>Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online</p>	<p>Работа с эскизами декораций: подбор материала, изготовление чертежей. Создание (написание) новых сценариев, партитуры спектакля.</p> <p>Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на платформе Zoom</p> <p>Опрос.</p>	<p>Литература по теме в формате doc., pdf</p> <p>Видеоролики на канале YouTube по ссылкам.</p> <p>Текст пьесы, эскизы, макеты художника, список необходимого оформления, план работы, сроки выполнения основных частей декорационного оформления.</p> <p>Сценарии режиссера, тексты пьес репертуарных спектаклей, эскизы, макеты художников.</p> <p>Техническая партитура спектакля.</p> <p>Паспорт спектакля.</p> <p>Лекция, беседа.</p>

7. Контрольные и итоговые занятия	<p>Выготский Л. С. Педагогическая психология (под редакцией В.В.Давыдова), М., АСТ, Астрель, 2010.</p> <p>Памятка «Результаты освоения программы и личные успехи обучающегося».</p>	<p>Описание творческого проекта.</p> <p>Варианты творческих заданий.</p>	<p>Выполнение творческой работы.</p> <p>Подбор материалов, вариантов изготовления.</p> <p>Диагностическая карта оценки результатов освоения программы.</p> <p>Анализ результатов самостоятельной работы.</p>	<p>Оборудование мастерской, инструменты, материалы.</p>
	<p>Памятка «Результаты освоения программы и личные успехи обучающегося».</p> <p>Инструкция по работе в компьютерных программах Zoom и Discord</p>	<p>Инструкции по выполнению заданий в беседах: https://vk.com/tut.online</p>	<p>Самостоятельное выполнение творческой работы. Опрос.</p> <p>Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос, эскизы, выступления с сообщениями на конференции, проводимой на платформе Zoom</p>	<p>Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx.</p> <p>Видеолекции на канале YouTube по ссылкам.</p> <p>Лекция, беседа.</p> <p>Персональный компьютер, колонки, микрофон</p>

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.

Задачи, которые ставятся в модельерном цехе, находят своё решение в ходе реализации программы, и в результате 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.

В цеховой группе широко применяются разные формы выявления и предъявления результатов обучения:

- проверочные, тестовые задания в конце изучения разделов программы;
- решение ситуационных задач ;
- опросы по билетам;
- выполнение технического и художественного 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)
<i>1 год обучения</i>		
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

<i>2 год обучения</i>		
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
<i>3 год обучения</i>		
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,	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать,

обобщить и представить информационный материал самостоятельно	проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	обобщать и представлять информационный материал 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)
<i>4 год обучения</i>		
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 результатов диагностики 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 педагоги цехов заполняют Информационные карты «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Модельерный цех» (пример – Приложение 6).

При заполнении информационных карт педагоги пользуются 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 объеме
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
«Модельерный цех»
1 год обучения**

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся								Количество баллов		
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты				Личностный рост						
		История и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества		Базовые технические знания работы с поливочным оборудованием		Основы художественных решений сцены, материаловедения, цветоведения и фактурирования		Навыки эксплуатации технического и вспомогательного оборудования		Эскизы и учебные работы		Базовые навыки обработки и работы с тканями		Культура речи		Умение слушать		Умение работать с информацией		Дисциплинированность				Воля
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	
1.																								
2.																								
3.																								

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

Дата заполнения _____
 Группа _____
 Педагог _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов					
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты			Личностный рост								
		История и традиции мирового искусства		Современные материалы для создания мягких декораций и костюмов		Понимание основ рисунка и композиции		Работа с эскизами оформления спектакля		Знания в области технического описания моделирования и кройки		Создание проекта в коллаборации с другим цехом		Умение анализировать и планировать деятельность		Умение продуктивно взаимодействовать в ситуации координационной работы «бригадир-бригада»		Умение работать с информацией				Выдержка и чувство коллективной и личной ответственности		Мотивация к занятиям и профессиональной ориентации на технические театральные профессии	
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п				
1.																									
2.																									
3.																									

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

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов						
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты			Личностный рост									
		История и традиции мирового искусства		Технология силиконовых костюмов		Современные материалы для создания мягких декораций и костюмов		Базовые принципы построения рабочего процесса и тайм-менеджмент		Этюды и учебные работы		Знание каркасно-подвижных типов костюмов и ростовых кукол		Самоконтроль		Самооценка		Умение работать с информацией				Мотивация		Социальная адаптация		
		1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п			
1.																										
2.																										
3.																										