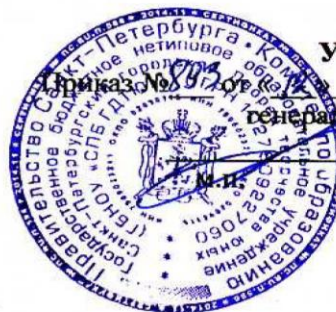

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета
театрально-художественного отдела
№ 5 от 03 » 03 2018г.
В.В.Видунова
/руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1887 от 03 » 03 2018г.
генеральный директор
М.Р. Катунова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»**

Возраст учащихся: 13-18 лет
Срок реализации: 4 года

Разработчики:

Сазонов Евгений Юрьевич,
Опахов Виктор Олегович,
Федоровский Дмитрий Анатольевич,
Шугаев Гидал Магомедович,
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
педагоги дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
заведующий отделом.

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 6 от «5» 04 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический комплекс» (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.

Программа «Технический комплекс» имеет **техническую направленность**.

Адресат программы

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

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок реализации программы: 576 часов, 4 года реализации.

Программа «Технический комплекс» 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:

- каждое отдельное художественно-постановочное или техническое направление (цех) рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- межцеховые взаимодействия художественного и технического направлений рассматриваются как единое целое;
- осуществляется взаимосвязь содержания обучения с программой «Сценическое творчество» на всех этапах и уровнях образовательного процесса.

Актуальность программы

Реализация программы «Технический комплекс» ориентирована на 5 цехов Театра Юношеского Творчества (осветительский, монтажный, поделочный, бутафорский и звукоцех), создающих материальный и аудиовизуальный ряд спектакля, где не обойтись без технического творчества и ручного труда.

Программа «Технический комплекс» через освоение тех театральных ремесел, базой которых является ручной труд по изготовлению декорационного оформления спектакля, компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся учатся работать с различными ручными инструментами (молоток, отвертка, стамеска, дрель, и т.д.), работать на станках (столярный, сверлильный, токарный и т.д.), осваивают приемы ручного изготовления предметов.

Оборудование, используемое сегодня в цехах ТЮТа и в театральном производстве, компьютерная техника и современное программное обеспечение, информационно-компьютерные технологии невозможно применять без специальных знаний, умений и навыков, в том числе научно-технических. Работа в цехах построена по принципу лабораторий, где проводятся исследования и опыты со светом, цветом, звуком.

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. Кроме этого, чрезвычайно актуальными являются знания из различных областей науки и техники, которые осваивают учащиеся ТЮТа: радиотехника, физика, химия, радиоэлектроника, техническая механика и сопротивление материалов, электротехника, оптика, начальные инженерные знания, IT-технологии, 3D-моделирование.

Педагоги цехов постоянно следят за развитием технологий в области оборудования для изготовления декораций и бутафории, звукового, осветительного и механического оборудования сцены, мультимедийных технологий.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиваться уже во время

обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в выбранном виде деятельности, о чем свидетельствует большое количество выпускников ТЮТа, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования по техническим театральным профессиям.

Решение задач по технико-технологическому развитию обучающихся 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 девчонок 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. Не обошли они и ТЮТ.

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

- компьютерное моделирование и графика,
- специальные программы для визуализации театрального света или расчёта электроакустики помещения,
- CRM-системы, как часть организации производственного и творческого процесса в театре и прочее.

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

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

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение технической среды театра.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- обучить работе в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
- обучить традиционным и современным технологиям театрального производства;
- познакомить с современными технологиями художественного оформления спектакля;

- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования декорационного оформления спектакля;
- обучить применению инновационных мультимедийных технологий при создании художественного оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора технических и выразительных средств для технического сопровождения 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 техническое и 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 технические театральные профессии.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора

Программа «Техническое творчество» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр юношеского творчества». Отдельного набора на данную программу нет. Группы цехов формируются во время конкурсного отбора в ТЮТ на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

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

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

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

Особенности организации образовательного процесса

Реализация программы ориентирована на 5 цехов Театра Юношеского Творчества, создающих материальный и аудиовизуальный ряд спектакля.

Производственный цех	Функция производственного цеха
Осветительский цех	Световое оформление спектакля с использованием мультимедийных технологий. Создание видеоконтента и его использование в спектакле.
Звукоцех	Звуковое оформление спектакля: создание звуковой партитуры с использованием мультимедийных технологий. Создание аудиоконтента и его использование в спектакле.
Подделочный цех	Конструирование, изготовление и реставрация декорационного оформления спектакля
Бутафорский цех	Изготовление театральной бутафории. Роспись и фактурная обработка элементов декорационного оформления.
Монтировочный цех	Эксплуатация декорационного оформления спектакля. Работа с механооборудованием сцены.

Темы, изучаемые в цехах, одинаковы. Но наполнение содержанием каждой темы по цехам различается в соответствии со специализацией цеха. Есть, так называемые, общие темы («История развития театрального искусства»), где содержание одинаково, но при знакомстве с ним, педагоги цехов делают акценты на «содержании своего цеха»: например, при изучении театральных эпох осветители говорят об освещении того времени, монтировщики – об устройстве сцены того времени, бутафоры – об изготовлении предметов приемлемыми в те времена способами, и т.д.

Для производства спектаклей цеха могут объединяться, формируя различные творческие группы. Особенно это касается осветительского и звукоцеха, т.к. современное аудиовизуальное оформление 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 механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой. Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 x 4,5 м.

Занятия художественно-производственных и обслуживающих цехов 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
Подделочный	Столярный инструмент (молоток, пила, стамеска), измерительные инструменты (рулетка, линейка, уровень, штангенциркуль, уголок и т. д.), циркуль, карандаши, пассатижи, кусачки, узкогубцы и т. д.	Бумага, картон, клей ПВА, декорационные элементы, гвозди, саморезы по дереву и металлу, скобяные изделия для болтовых соединений, рашпильные и глухие петли, пластины разных форм, пиломатериалы (брус, доска, фанера, мебельный щит и прочее)	Электролобзики, шуруповёрты аккумуляторные и проводные, электрические дрели, мебельные степлеры, токарный станок ТВ-6, станок настольно-сверлильный, станок фрезерный, станок деревообрабатывающий, паркетная пила, электрорубанок

Звукоцех	<p>Набор инструментов для работы с звуковой аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, рулетки 3 и 5 метров</p> <p>Цветной принтер для печати формата А3</p> <p>Настольные лампы и налобные фонарики</p> <p>Флеш и SSD-накопители</p> <p>Канцелярские принадлежности</p> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • Reaper • Ableton Live • Cubase • Mapp XT 	<p>Бумага А4 и А3</p> <p>медиаотека аудиозаписей спектаклей, шумов,</p> <p>CD для записи,</p> <p>изолента</p>	<p>Электроакустический комплект театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны (подвесные, петличные и т. д.), коммутационные блоки, кабели, комплект, DI box.</p> <p>Цифровой микшерный пульт, компьютерная станция для проведения спектаклей с ПО AbletonLive, компьютерная станция для монтажа и обработки звука, акустическая система НК AUDIO.</p> <p>Видеопроекторный и компьютерный комплект лаборатории аудиовизуального проектирования спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.</p>
Монтировочный	<p>Набор инструментов для работы на монтаже/демонтаже: набор отверток, молотки, пассатижи, комплект гаечных разводных ключей, рулетки 5 и 10 метров, кисти, степлеры, монтировка.</p> <p>Цветной принтер для печати формата А3</p> <p>Налобные фонарики</p> <p>Канцелярские принадлежности</p>	<p>Бумага А4 и А3</p> <p>Саморезы по дереву и по металлу</p> <p>Скобяные изделия для болтовых соединений</p> <p>Балетный скотч матовый разных цветов</p> <p>Изолента разных цветов</p> <p>Черная матовая краска</p> <p>Монтажная перфорированная лента</p> <p>Карабины, зажимы для тросов, рым-болты</p> <p>Тросы и канаты</p> <p>Скобы для строительного степлера</p>	<p>Оборудование театральной сцены-коробки: декорации (мягкие, жесткие), одежда сцены, павильонные, объемно-каркасные, декорационные станки; половики, штанкетно-подъемные устройства, рамки и щиты декорационных станков, сценическая мебель, планшет сцены, механизмы и устройства планшета сцены, верховое оборудование сцены: механизмы и устройства, механизмы занавесов, галереи и переходные мостики сцены, софитные подъемы, противовесы, контр-грузы, лебедки, ручной привод подъемно-ручного занавеса, электрооборудование сцены, пульт машиниста сцены, электро-механизмы сцены, фурки, контейнеры, аккумуляторные шуруповёрты.</p>
Буафорский	<p>Ножницы, шило, иголки, нитки, канцелярские принадлежности, молотки, пассатижи, набор отвёрток, кисти</p>	<p>Ткань, бисер, пряжа, бумага разной фактуры, картон, клей ПВА, гуашевые краски, глина, пластилин, пенопласт</p>	<p>Токарный станок по дереву, мебельный степлер, электролобзик, электрическая дрель</p>

Осветительский	<p>Набор инструментов для работы с осветительной аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, трубки разного размера, комплект гаечных разводных ключей, рулетки 3 и 5 метров, ножницы по металлу</p> <p>Комплект объемных фигур разной формы</p> <p>Комплект театральных светофильтров</p> <p>Индивидуально-подобранные комплекты декорационных и музыкальных материалов к световым этюдам</p> <p>Цветной принтер для печати формата А3</p> <p>Настольные лампы и налобные фонарики</p> <p>Флеш и SSD-накопители</p> <p>Канцелярские принадлежности</p> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Maxon Cinema4D • Resolume Arena • Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) • WYSIWYG (Cast-software) • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • Reaper • Compulite Vector PC • GrandMA PC • CorelDRAW • Xara Designer Pro • One Drive, Google Drive 	<p>Бумага А4 и А3</p> <p>Силовые провода и многожильные кабели разного сечения, DMX-кабель, UTP-кабель Cat 6, разъемы разных типов (Shuko, XLP 5 pin и 3 pin, XLR mini 4 pin, 3 pin и 2 pin, 8P8C)</p> <p>Изолента разных цветов</p> <p>Кабельные наконечники разных типов и сечений</p> <p>Рулоны фильтров каталога LEE</p> <p>Картриджи для принтера</p> <p>Клейкая монтажная алюминиевая лента</p> <p>Припой, канифоль, паяльная кислота</p> <p>Светодиодная лента, профили и светорассеивающие экраны для светодиодной ленты</p> <p>Медiateка футажей видео</p>	<p>Светотехнический комплекс лаборатории художественного света: прожекторы типа PAR56 и линзовые прожекторы типа РС, профильные прожекторы, светильники симметричного и ассиметричного типа, бытовые лампы, комплект театральных ламп, театральные светофильтры разного размера, кашетирующие шторы, рамки для светофильтров, цифровая консоль для управления светотехническим комплексом лаборатории художественного света</p> <p>ТЮТа Compulite Foton, коммутационный комплект и силовых кабелей с разъемами типа Shuko и сигнальных DMX-кабелей и кабелей UTP, образцы линзовых оптических систем.</p> <p>Видеопроекционный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального проектирования спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.</p> <p>Светотехнический и видеопроекционный комплексы сцены ТЮТа: аппаратные для управления светом и видео на сцене ТЮТа, Шкаф Избирательной Коммутации, цифровая консоль для управления светотехническим комплексом сцены ТЮТа Compulite Vector Ultra Violet, медиасервер на базе mac Mini, управляющий ноутбук, инсталляционные проекторы разной светосилы, сменные широкоугольные и стандартные Zoom-объективы, комплект приёмопередатчиков для интерфейсных сигналов по оптоволокну, сценический комплект театральных прожекторов и светильников, система диммерных блоков, сигнальная сеть DMX512, комплект универсальных и напольных штативов и кабелей для подключения светового оборудования, комплект ламп для театральной осветительной аппаратуры, светофильтры, кашетирующие шторы, рамки для светофильтров и прочее.</p>
-----------------------	---	---	--

Кадровое обеспечение

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

Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты

К концу обучения по программе учащиеся:

- будут знать историю и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- овладеют техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- научатся работать в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
- овладеют традиционными и современными технологиями театрального производства;
- будут владеть навыками конструирования и компьютерного моделирования декорационного оформления спектакля;
- научатся применению инновационных информационно-компьютерных технологий при создании художественного оформления спектакля;
- смогут самостоятельно осуществлять подбор технических и выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок;
- получают опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Личностные результаты

Учащиеся:

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на технические театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
  - высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
  - развитые технико-технологическое 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	10	4	6	Технический минимум
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
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.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
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	37	107	

3 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	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	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	33	111	

4 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	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	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	33	111	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства от Античного театра до 17 века и Театра Юношеского Творчества;
- обучить базовым техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- познакомить с основами театрального производства;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в этюдных и учебных работах;
- обучить базовым навыкам компьютерной грамотности (работа с облачными сервисами и технологиями, текстовыми и табличными редакторами)
- познакомить с инновационными цифровыми технологиями для создания современного мультимедийного аудиовизуального оформления спектакля;
- способствовать получению опыта участия в подготовке и проведении репертуарного и премьерного спектаклей в качестве члена бригады.

Развивающие:

- развивать внимание, память, техническое мышление;
- формировать интерес к занятиям в театре и мотивацию к трудовой деятельности;
- формировать и развивать творческие способности;
- формировать личностные качества самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей;

Воспитательные:

- формировать коммуникативные навыки на основе взаимодействия в составе цеха;
- воспитывать чувство личной и коллективной ответственности;
- формировать навыки общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами;
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитывать художественный вкус.

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 Бибьена. Театр Олимпико в Виченце.

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

Практика

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

3. Устройство и оборудование сцены

Теория

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

Практика

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

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

4. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Технический прогресс в театре. Использование в театре сложных инженерных систем (трансляция, система световых повесток) в XX – начале XXI вв. Использование новых цифровых технологий для организации театрального процесса (пульт помощника режиссёра, система аудио-трансляции и технологического телевидения). Обзор программно-аппаратных средств для компьютерного проектирования оформления спектакля и для проведения спектаклей. Инструктаж по технике безопасности.

Практика

Подбор фактур, расчет геометрии пространственных свойств декорационного оформления. Практическое освоение и изучение электронных чертежей и партитур как мировой театральной практики, так и ТЮТа. Изучение средств просмотра виртуальных моделей и эскизов сценического пространства. Экскурсии по сценическим площадкам театров города Санкт-Петербурга. Создание этюдов-инсталляций с использованием элементов декорационного, светового, звукового и видеооборудования в учебных аудиториях цехов.

5. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Особенности театральной специальности «бутафор». Окраска и отделка предметов бутафории. Работа с красками, сочетание цветов. Символика цвета. Цвет и архетип, цвет и мода. Значение цвета: белый, серый, черный. Окраска изделия под железо, бронзу, серебро, золото. Фактурная обработка деталей декорации: кирпичная стена, стена с обвалившейся штукатуркой, стена из больших камней, стена из булыжника и гальки, бревенчатая стена, дощатая стена. Архитектура классицизма. Основные принципы, истоки возникновения. Французский интерьер в стиле рококо - эволюция стиля барокко. Изучение репродукций с архитектурными ансамблями. Определение архитектурного стиля. Дворцовые интерьеры разных эпох. Работа с репродукциями. Выбор характерных предметов. Изделия из фарфора, стекла, хрусталя, керамики.

Развитие технологий производства посуды. Разнообразие стилей в зависимости от места и времени изготовления изделия. Бытовые изделия из меди, серебра, золота. Выбор одного предмета. Подготовка исторической справки. Несложные способы изготовления бутафорских продуктов: из картона, бумаги, клейстера, клея, ткани. Приемы изготовления бутафорских изделий: хлеб, поросёнок, курица, бутафорский торт. Технология изготовления театральной бутафории. Мягкая набивная бутафория. Приемы изготовления из ткани: яблоко, виноград, рыба, дичь. Изготовление выкроек. Бутафория из папье-маше. Готовая модель, модель из глины, пластилина, гипсовая форма, перекидной шаблон, продольный шаблон, круговой шаблон, оттиск изделия бумагой с клейстером по гипсовой форме.

Основы театрального макетирования. Приемы и способы макетирования. Макет - объемное материальное изображение объекта, позволяющее оценить особенности изделия. Макеты чистовые и черновые, поисковые или демонстрационные. Материалы для макета – картон, гофрокартон, ватман, дерево, ткань, пластилин, пенопласт, краски. Инструменты для макетирования: ножницы, канцелярские ножи, шило, отточенные палочки для нанесения клея, линейка, угольник с прямым углом, карандаш, циркуль, надфили, наждачная бумага, плоскогубцы, ванночка для клея. Использование линейки и ножа для точности сгиба картона и ватмана.

Криволинейная поверхность из бумаги. Способы склейки деталей: склеивание «в торец», одинарные наклейки, двойные наклейки, склейка «встык», склейка дополнительным материалом, соединение «внахлестку».

Практика

Рисунок гуашью: 12-ступенчатый круг, с использованием только 3 основных цветов. Гармонизация в композиции 2 негармоничных цветов. Окраска изделия под железо, бронзу, серебро, золото. Изготовление образцов фактур: кирпичная стена. Кирпичи из папье-маше, из кусочка картона, из пенопласта. Стена с обвалившейся штукатуркой, стена из больших камней, стена из булыжника и гальки. Камни из мятой бумаги, из бумаги и картона, из пенопласта. Бревенчатая стена, дощатая стена, роспись под дерево. Изготовление вазы, канделябра, решетки камина и т. д. Изготовление архитектурного фрагмента, изображённого на картине бутафорским способом (в масштабе). Эскиз в цвете бытовые изделия из меди, серебра, золота. Изготовление металлической посуды из пенопласта с резьбой и украшениями. Изготовление курицы на блюде (поросёнка на подносе) из бумаги, картона, клея. Роспись изделия. Приготовление торта. Технология изготовления театральной бутафории. Изготовление винограда, рыбы, дичи (шитьё из ткани.) Изготовление лепного украшения из глины (пластилина). Оттиск (выклейка) лепнины из бумаги в технике папье-маше. Выполнение планировки в заданном масштабе. Изготовление макета-прирезки из картона и бумаги оформления спектакля по заданному эскизу. Создание фактуры, окраска и роспись макета.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Художественное освещение. Цветоведение

Теория. Виды освещения. Смещение цветов. Цветовая температура. 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

Разбор примеров, эксперименты со всеми видами освещения, этюды с театральным светом. Театральные фильтры. Разбор примеров. Эксперименты со всеми видами цвета, этюды с цветом театрального освещения. Изучение каталогов театральных фильтров (таких, как каталог ~LEE~). Практические работы на смешение цветов.

Электротехника

Теория. Электрический ток, его основные характеристики. Приборы, регистрирующие наличие и параметры электрического тока. Электрическая цепь. Опасность поражения.

Практика

Построение электрических схем с источниками и потребителями электрического тока. Знакомство на практике с законами электрического тока. Закон Ома. Электрические цепи. Работа с лампами накаливания, электромонтажными и коммутационными сетями. Устройство кабелей для передачи сигнала. Применение аналоговых и цифровых сигналов. Стандартные распайки. Разъёмы. Коммутирование оборудования. Определение причин неисправности оборудования с повторением правил ТБ. Навыки работы с электротехническим инструментом. Работа с паяльником. Самостоятельная зарядка аппаратуры различных типов. Мелкий ремонт осветительского оборудования сцены ТЮТа.

Основы электробезопасности

Теория

Правила техники безопасности осветителя в театре.

Практика

Соблюдение правил техники безопасности на занятиях и спектаклях.

Оптика

Теория

Особенности восприятия пространства, света и цвета человеческим глазом и мозгом. Реальное и иллюзорное пространство. Преломление светового потока. Линзы. Системы линз. Использование оптики в театральной осветительной аппаратуре. Плосковыпуклые линзы, линзы Френеля, отражатели, конденсоры (системы линз в профильных осветительных приборах).

Практика

Создание иллюзорного пространства сцены при помощи постановочного освещения в лаборатории художественного освещения ТЮТа. Юстировка (точная настройка оптической системы) приборов светотехнического комплекса лаборатории художественного освещения ТЮТа.

Театральная осветительная аппаратура

Теория

Устройство театральной аппаратуры: оптическое, электрическое, механическое. Особенности театральной осветительной аппаратуры. Различные типы осветительной аппаратуры: рассеянного света, направленного света, безлинзовая аппаратура направленного света. Коммутационные комплекты: силовые многожильные кабели, сигнальные кабели DMX, разъёмы XLR 3 pin и XLR 5 pin, виды разъёмов и соединений (ШТС – Штепсельные Театральные Соединения, разъёмы типа Shuko), множители, адаптеры-переходники. Применение осветительной аппаратуры в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

Практика

Установка цветовых корректоров, фильтров, эффектных приставок. Разбор устройства светильников и прожекторов на примере оборудования, используемого в лаборатории художественного освещения: устройство прожекторов и светильников. Ремонт и обслуживание театральной осветительной аппаратуры. Изготовление, маркировка и ремонт

коммутационных комплектов: силовых удлинителей, множителей, переходников, сигнальных удлинителей DMX, переходников.

Системы управления театральным освещением и сценическим комплексом видеооборудования

Теория

История развития систем управления театральным освещением от Древнего мира до появления газового освещения. Протокол управления театральным освещением DMX 512. DMX-канал и его значения. Объединение каналов в потоки (вселенные). DMX-адрес. Установка DMX-адресов на приборах театрального освещения. Коммутация DMX-сигналов.

Практика

Работа на цифровой консоли «FOTON»: принцип работы компьютерного светового пульта, панель управления foton, интерфейс системы, отображение информации на мониторе, включение-выключение системы, работа с подключёнными нагрузками, переход с программы на программу с подготовкой последующей, назначение приборов, программ на фейдеры, запись партитуры спектакля, сохранение записей на дисках, запись макросов, чейзеров, действия во время внештатных ситуаций. Работа на цифровой консоли «Vector Ultra Violet»: принцип работы компьютерного светового пульта, главное меню, интерфейс системы, отображение информации на мониторе, включение-выключение системы, работа с подключёнными нагрузками, переход с программы на программу с подготовкой последующей, запись партитуры спектакля, сохранение шоу-файлов, запись чейзеров, назначение приборов, программ на фейдеры, действия во время внештатных ситуаций. Участие в ведении занятий и учебных работ в лаборатории осветительского цеха ТЮТа. Работа ассистентом светооператора на сцене ТЮТа.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

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

Применение звуковой аппаратуры в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Техника и технология сцены. Сцена-коробка. Основное и вспомогательное оборудование сцены. Планшет сцены. Подъемно-опускные площадки, люки-провалы. Кулисные машины, принципиальная схема, устройство. Устройство дисковых, барабанных и накладных поворотных кругов. Устройство транспортеров. Устройство подъемно-опускной площадки. Устройство кулисных машин, принципиальная схема. Декорационное оформление. Типы декораций. Мягкие и жесткие декорации. Одежда сцены. Декорационные станки.

Трехгранные поворотные призмы (телларии, периакты) античного театра. Типы и виды лестниц. Правила установки лестниц. Способы крепления павильонных декораций.

Практика

Практическое ознакомление с устройством планшета сцены Театра Юношеского Творчества. Знакомство с технологией изготовления планшета сцены. Вращающийся планшет сцены. Ознакомление с врезным поворотным кругом и вращающимися кольцами сцены. Ознакомление с транспортерами. Знакомство с подъемно-опускной оркестровой ямой театрально-концертного комплекса «Карнавал». Изучение кулисных машин. Знакомство с порталными башнями сцены Театра Юношеского Творчества. Знакомство с накатными площадками и фурами Театра Юношеского Творчества. Монтаж и демонтаж простых театральных и пандусных станков. Монтаж и демонтаж павильонных декораций. Создание декорационной рамы. Установка, монтаж и демонтаж приставных, накидных и накладных лестниц. Тренинг по монтажу и демонтажу декорационного оформления.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Пиление древесины

Теория

Ручные пилы и их классификация. Специфика использования разных типов пил. Способы заточки и разводки пил. Техника безопасности при работе с ручными пилами. Электролобзик. Устройство и способы применения. Разновидности сменных режущих элементов. Правила техники безопасности при работе с электроинструментом.

Практика

Учебные распилы с использованием разных типов пил. Продольный распил. Поперечный распил. Диагональный распил. Разметка и нарезка заготовок. Заточка и разводка пил. Пиление разных типов материалов (дерево, фанера, ДСП, ДВП) с использованием электролобзика. Прямое пиление. Фигурное пиление.

Строгание древесины

Теория

Ручные рубанки, их устройство и классификация. Специфика использования разных типов рубанков. Способы заточки ножа рубанка. Техника безопасности при работе с ручными рубанками. Электрорубанок. Устройство и способы применения. Настройка сменных ножей электрорубанка. Правила техники безопасности при работе с электроинструментом.

Практика

Строгание заготовок с использованием ручного рубанка. Обдирочное строгание. Чистовое строгание. Строгание заготовок с использованием электрорубанка. Снятие фасок.

Сверление древесины

Теория

Сверлильные станки, их виды и устройство. Ручной сверлильный инструмент – коловорот и ручная дрель: их устройство и применение. Электродрель: устройство и применение. Типы свёрл (винтовое, перьевое, ложечное). Техника безопасности при работе с электроинструментом.

Практика

Сверление сквозных и глухих отверстий при помощи коловорота и ручной дрели. Сверление сквозных и глухих отверстий разных диаметров различными типами свёрл при помощи электродрели.

Основы мебельного производства

Теория

Краткая история развития мебели. Стили и направления. Материалы в мебельном производстве. Древесностружечная плита (ДСП) как основа современной корпусной мебели. Способы соединения плит. Ламинированная ДСП. Способы изготовления гнутой и псевдогнутой мебели. Виды шиповых соединений и способы их изготовления. Понятие шипа, гнезда, проушины. Простые сквозной и глухой шипы. Двойные и тройные шиповые соединения. Ящичный шип. Шип "ласточкин хвост".

Практика

Корпусная мебель: разметка и раскройка листов плит ДСП электролобзиком; разметка и сверление технологических отверстий под крепёж; соединение элементов конструкции мебельными стяжками. Псевдогнутая мебель: ремонт венских стульев. Разметка материала. Выпиливание из доски изогнутой заготовки ручной ножовкой. Метод «Гребёнка». Выпиливание из доски изогнутой заготовки электролобзиком. Выкружная пила. Придание формы деталям рашпилем и обработка шкуркой. Крепёж элементов псевдогнутой мебели. Разметка сквозных шиповых соединений для изготовления ящика. Вырезание шипов и проушин. Подгонка и сборка изделия.

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

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

Практика

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

РАБОТА В ТЕАТРЕ И НА СПЕКТАКЛЕ

Теория

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

Практика

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

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Бутафорский цех в общей структуре театра. Работа с эскизами бутафории: подбор материала, изготовление чертежей. Выбор способа изготовления. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Распределение работы по степени сложности. Разработка технологии изготовления бутафории. Работа реквизитора (бригады реквизиторов) на выпуске спектакля. Подбор реквизита со склада. Репетиции на сцене. Составление сценария реквизитора. Правила зарядки и размещения реквизита в соответствии с замыслом режиссера. Прогон спектакля. Правила работы реквизитора перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила составления сценария реквизитора. Подготовка сценария реквизитора. Правила организации рабочего места бутафора на сцене. Подготовка реквизита к спектаклю. Работа реквизитора после спектакля.

Практика

Выпуск премьерного спектакля. Создание эскизов бутафории для спектакля. Работа с эскизами бутафории. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Работа бригады реквизиторов. Подбор реквизита со склада. Репетиции на сцене. Корректировка сценария (время перестановок, способ перестановок: во время действия, в затемнении, в антракте). Прогон спектакля. Репертуарные спектакли ТЮТа. Организация рабочего места бутафора-реквизитора на сцене. Обслуживание спектаклей текущего репертуара. Выполнение ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем, подкраска в цвет деталей декорационного оформления.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Теория

Осветительский цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха. Работа осветителя (бригады осветителей) на выпуске спектакля. Репетиции на сцене. Составление партитур. Правила установки и направки осветительского оборудования в соответствии с замыслом режиссера и художника по свету. Прогон спектакля. Правила работы осветителя перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила составления партитуры водящего и планшетного осветителя. Правила организации рабочего места осветителя на сцене. Подготовка осветителя к спектаклю. Бригада осветителей на конкретном спектакле. Рабочие места осветителей и работа во время репетиций и спектаклей: художник по свету, ассистент художника по свету, видеохудожник, начальник осветительского цеха – светооператор, ассистент светооператора, выводящий видеоинженер, художник-технолог, бригадир-электронщик, водящие, планшетные осветители. Работа осветителя после спектакля.

Практика

Знакомство с ТЮТом, основными тютювскими традициями. Рассказ о спектаклях, цехах. Распределение осветителей по бригадам, обслуживающим спектакли и репетиции ТЮТа. Кураторство студии осветительского цеха. Подготовка аппаратно-программной базы для занятий студии цеха.

Выпуск премьерного спектакля. Работа в установочных бригадах осветителей на спектаклях ТЮТа. Репетиции на сцене. Корректировка осветительской партитуры (время перестановок, способ перестановок: во время действия, в затемнении, в антракте). Прогон спектакля. Репертуарные спектакли ТЮТа. Организация рабочего места бригады осветителей на сцене. Обслуживание спектаклей текущего репертуара. Выполнение мелких ремонтных работ осветительского оборудования, замена ламп, жидкости в генераторах театрального дыма перед спектаклем.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Профессиональная подготовка. Специфика монтажной работы на спектакле. Работа планшетного монтажника. Основные правила монтажной работы на планшете. Правила развески мягких декораций. Читка пьесы. Настрой спектакля, его атмосфера. Технический монтажный сценарий спектакля. Разделы техсценария. Умение пользоваться техническим сценарием. Работа бригады монтажников на выпуске спектакля. Репетиции на сцене. Прогон спектакля. Правила работы монтажника перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила организации рабочего места монтажника на сцене. «Накладки», способы их устранения. Понятие «выгородка». Техника безопасности при работе над спектаклем. Взаимодействие цехов в процессе работы над спектаклем. Техсовет спектакля. Старший кулисы. Роль старшего кулисы на спектакле.

Практика

Подбор декораций в соответствии с эскизом декорационного оформления спектакля. Выгородка спектакля. Сценические репетиции в выгородках, Освоение декорационного оформления в репетиционном процессе. Составление техсценария. Монтаж и разборка декораций спектакля. Работа планшетного монтажника без освещения, за закрытым занавесом. Тренинг по выполнению «чистых перемен» и перестановок. Изучение технических сценариев идущих спектаклей ТЮТа. Ввод в монтажные бригады, обслуживающие идущие спектакли ТЮТа. Роль монтажника в художественном решении спектакля. Разнообразие технических и творческих задач, стоящих перед монтажной бригадой. Работа монтажника в соответствии с эпохой, жанром, режиссерским решением спектакля. Работа старшим кулисы на спектакле.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Подделочный цех в общей структуре театра. Структура и обязанности каждого члена цеха. Работа подделочника на выпуске спектакля. Работа с эскизами декораций: подбор материала, изготовление чертежей. Выбор способа изготовления. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Распределение работы по степени сложности. Разработка технологии изготовления объемной каркасной декорации. Знакомство с монтажной описью спектакля. Выбор технологии производства в зависимости от режиссерского замысла, объема работы, имеющихся материалов и т. д. Ремонт и основы реставрации театральной мебели и столярных изделий. Краткая история реставрации мебели. Основные способы работы, применяемые при ремонте и реставрации. Методы раскроя материала и способы обивки мебели.

Практика

Восстановление поврежденного элемента, замена разрушенной или утраченной детали. Ремонт с полным перебором деталей. Раскрой мягких материалов (ткани, поролона и т.п.). Обивка мебели гвоздями и скобами. Практические навыки чтения театральных чертежей при конструировании и создании декорационного оформления спектакля. Создание заготовок для изготовления объемных каркасных декораций. Навыки оперативного ремонта декораций с применением электроинструмента. Набор инструмента и расходных материалов для оперативного ремонта. Дежурство подделочника на репетиции при выпуске спектакля. Организация рабочего места подделочника на сцене в случае оперативного ремонта. Взаимодействие с остальными цехами, участвующими в выпуске спектакля.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Выполнение технического минимума как допуска к участию в спектакле. Экзамен цехов: разработка, репетиция и представление индивидуального или группового творческого проекта (технического спектакля). Обсуждение и анализ творческого проекта.

Планируемые результаты 1-го года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- владение базовыми техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- знание основ театрального производства;
- знание базовых основ компьютерной грамотности (работа с облачными сервисами и технологиями, текстовыми и табличными редакторами);
- знание инновационных цифровых технологий для создания современного мультимедийного аудиовизуального оформления спектакля;
- опыт реализации полученных знаний, умений и навыков в этюдных и учебных работах;
- опыт участия в подготовке и проведении репертуарного и премьерного спектаклей в качестве члена бригады.

Метапредметные результаты:

- владеет простыми навыками коммуникации в общении и деятельности;
- положено начало формированию технического мышления;
- готов к нестандартным решениям и поиску новых идей.

Личностные результаты:

- проявляет дисциплинированность, личную ответственность за коллективное дело и свой вклад в него;
- мотивирован к трудовой деятельности и к занятиям в театре;
- владеет навыками общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами;
- получили развитие внимание, память, творческие способности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 2-го года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XVII-XVIII в.в.
- расширить знания и совершенствовать умения работы с оборудованием, применяемым в современном театральном производстве;
- обучить современным технологиям художественного оформления спектакля в соответствии с задачами цехов;
- учить применять технические знания и навыки в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля;
- учить осуществлять подбор технических и выразительных средств при сопровождении театральных постановок;
- совершенствовать знания и навыки в использовании специализированного программного обеспечения на уровне требований цехов;
- расширить знания в области использования инновационных мультимедийных технологий;
- обучить работе с цифровыми эскизами оформления спектаклей;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над премьерными спектаклями.

Развивающие:

- развивать техническое мышление, пространственное воображение;
- способствовать формированию мотивации к трудовой деятельности;
- формировать и развивать творческие способности.

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности за техническую реализацию учебной работы;
- развивать коммуникативные навыки при взаимодействии в составе технических бригад;
- воспитывать нравственные качества личности подростков.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

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

Практика

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

2. История развития театрального искусства

Теория

Античный театр. Формирование жанров трагедии, комедии и сатировской драмы. Древнегреческие драматурги (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Распространение театрального искусства среди эллинистических государств Средиземноморья. Появление первых профессиональных актеров и актерских профсоюзов. Возникновение новых жанров (мим, пантомим). Появление площадной сцены. Средневековый театр. Церковный театр (литургическая и полулитургическая драма). Зарождение драматургии из церковного песнопения. Театрализованные сельские праздники и обряды (Битва Масленицы и Поста). Организация и семантика церковного пространства для спектаклей. Появление первых профессиональных актеров (гистрионы, трубадуры, ваганты, скоморохи). Жанры средневековых представлений (миракль, мистерия, фарс, соти, моралите). Возникновение светского театра (трубадуры, моралите). Театр эпохи Возрождения. Уильям Шекспир

(личность, роль в развитии театрального искусства, литературное наследие). Импровизация – как основной метод актерской игры в итальянском театре Возрождения, театр без драматургии. Комедия масок, персонажи комедии Дель Арте. Жанры испанского театра (сайнет, мохигана, хорнада, пасос). Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес (особенности творчества, литературное наследие). Театр Классицизма. Основные принципы классицизма, Поэтика Аристотеля и принцип Триединства. Особенности классицистической драматургии. Жан Батист Мольер. Биография, театр "Труппа Мольера", значение творчества, литературное наследие. Особенности комедий Мольера, образы героев. Влияние Комедии Дель Арте и Средневекового фарса на драматургию Мольера. Театр XVII-XVIII веков. Театр эпохи Просвещения. Роль театра в обществе эпохи Просвещения, театр – как территория нравов и критики пороков. Переосмысление жанров ренессансного, барочного и классицистического театра. Жанры эпохи (трагедия "кошмаров и ужасов", слезная комедия, театральная сказка, новая комедия характеров) и их распространение в европейских странах (Англия, Франция, Германия, Италия). Театр Романтизма. Развитие театрально-декорационного искусства в эпоху Романтизма, усиленное внимание к историческому костюму и декорации. Переживание – как основной принцип актерской игры. Театр XIX века и начала XX века. Музыкальный театр. Байретский театр Рихарда Вагнера. "Русские сезоны в Париже", Сергей Дягилев, Анна Павлова, Вацлав Нижинский. Классический балет, Мариус Петипа. Театр первых послереволюционных годов. Николай Евреинов и теория театрализации жизни. Юрий Анненков, Александр Блок, Вера Комиссаржевская. Спектакль "Взятие зимнего дворца".

Практика

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

3. Устройство и оборудование сцены

Теория

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

Практика

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

4. Инновационные технологии

Теория

Мультимедийное оформление спектакля. Мировой опыт мультимедийного оформления спектаклей. Мультимедиа как инструмент художника. Жанры мультимедийных представлений. Компоненты мультимедийного оформления спектакля. План разработки мультимедийного проекта (этапы, графики).

Практика

Знакомство с мультимедийными спектаклями и музеями Санкт-Петербурга. Навыки работы с мультимедийным оборудованием. Использование программно-аппаратных средств для построения таймлайна мультимедийного сценария. Монтаж и проведение мультимедийного шоу с демонстрацией возможностей сцены и лаборатории света для поступающих в ТЮТ.

5. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Имитации фактур для крупных деталей декораций. Имитация крыш, крытых соломой и черепицей: черепичная крыша (лепная черепица, черепица из полос картона), соломенная крыша (крыша из веников, крыша из мочала, пришитого на холст). Кафельная печь. Изготовление камня или куска скалы. Скульптурные работы. Возникновение и развитие искусства скульптуры. Скульптура Египта, примеры скульптуры античных мастеров, барельеф. Изготовление скульптуры в технике папье-маше. Орнамент с помощью фунтика и мастики для мебели, багета картинной рамы. Знакомство с техникой изготовления театрального оружия. Ручное оружие древности. Возникновение и эволюция пистолета от столетия к столетию. Подготовка нескольких эскизов по эпохам. Изучение орденов и медалей. Изучение ювелирных изделий. Подбор материалов для ордена, медали. Выбор одной или нескольких подходящих технологий для изготовления одного предмета. Технология изготовления театральной бутафории. Технология изготовления бутафорских цветов из ткани. Проклейка ткани, накрахмаливание ткани. Бутафорские бульки для лепестков и листьев. Выкройки для лепестков. Бутафорская клумба. Технология изготовления театральных кустов. Способ изготовления листьев для куста. Изделия из оргстекла в театре. Пуансон, матрица.

Практика

Изготовление фрагмента крыши крытой соломой, черепицей. Изготовление фрагмента кафельной печи. Изготовление камня из коробок с использованием каркасов из проволоки для создания формы. Лепка бюста из пластилина. Изготовление скульптуры в технике папье-маше. Создание орнамента с помощью фунтика и мастики для мебели. Выполнение образца на фанере или дощечке. Создание орнамента с помощью фунтика и мастики багета картинной рамы. Выполнение образца багета на фанере или картоне. Изготовление меча, кинжала. Изготовление пистолета бутафорским способом. Изготовление ордена и более сложного ювелирного украшения с имитацией под драгоценные металлы из бутафорских материалов. Технология изготовления театральной бутафории. Изготовление цветов. Изготовление розы, пиона, тюльпана, нарцисса. Работа над клумбой. Клумба из зонтика. Изготовление барельефа с использованием человеческих фигур и фигур животных в технике папье-маше. Изготовление барельефа с использованием человеческих фигур и фигур животных из пенопласта. Изготовление бутафорского куста. Изготовление бутафорских листьев. Изготовление бокала из оргстекла. Использование готовых пуансонов. Подготовка и использование матрицы для изготовления изделий из оргстекла.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Художественное освещение. Цветоведение

Теория

Восприятие света. Эмоциональное восприятие яркости. Смешение цветов. Цвет как фактор внимания. Цвет и эмоция. Символика цвета в истории и культуре человека. Видеопроекция как элемент художественного освещения. Системы смешения цвета в видео.

Практика

Восприятие света. Практическое освоение (в лаборатории света): естественное освещение (имитация), искусственное освещение (имитация), свет в живописи (этюды), свет в фотографии (фотоэтюды), свет в видеозаписи (съёмки), свет в театральном пространстве (этюды). Разбор примеров, эксперименты со всеми видами освещения, этюды с театральным светом. Восприятие цвета (в лаборатории света): естественный цвет (имитация), искусственный цвет (имитация), цвет в живописи (этюды), цвет в фотографии (фотоэтюды),

цвет в видеозаписи (съёмки), цвет в театральном пространстве (этюды). Изучение цветов спектра. Применение театральных фильтров. Эксперименты со всеми видами цвета, этюды с цветом театрального освещения. Изучение каталогов театральных фильтров (каталог ~LEE~). Создание самостоятельных световых этюдов на время суток, погоду, настроение, цвет в учебном классе света.

Электротехника

Теория

Электрический ток. Источники и потребители электрического тока. Законы электрического тока. Понятия о мощности, силе тока, напряжении, сопротивлении. Закон Ома. Способы передачи электрического тока. Электрические цепи. Контактные группы. Расчёт конкретных электрических цепей. Измерительные приборы. Лампы накаливания. Способы регулирования ламп накаливания.

Практика

Ремонт и обслуживание театральной осветительной аппаратуры. Навыки работы с инструментом. Обучение работе с паяльником. Самостоятельная зарядка аппаратуры различных типов. Самостоятельный ремонт электрооборудования сцены ТЮТа – неисправностей осветительной аппаратуры (светильники и прожекторы).

Оптика

Теория

Свет. Свойства света. Единицы измерения. Световой поток. Люмен. Телесный угол. Стерadian. Яркость. Понятия геометрической оптики. Дисперсия и дифракция. Линзы. Системы линз. Использование оптики в театральной осветительной аппаратуре. Формирование светового потока: ирисовые диафрагмы, шторы, маски и др.

Практика

Создание иллюзорного пространства сцены при помощи постановочного освещения на сцене ТЮТа. Юстировка (точная настройка оптической системы) приборов светотехнического комплекса сцены ТЮТа.

Театральная осветительная аппаратура

Теория

Устройство театральной аппаратуры: оптическое, электрическое, механическое. Особенности театральной осветительной аппаратуры. Различные типы осветительной аппаратуры: рассеянного света (с LED источником), направленного света (с LED источником), гобо-трафареты, призмы и прочие аксессуары, генераторы театрального дыма и приборы наполнения атмосферы туманом, стробоскопы, лазеры и другие приборы спец. эффектов, мультипараметровая аппаратура. Различные типы видеооборудования (обзор): видеопроекционное, TV-панели, светодиодные экраны. Коммутационные комплекты: силовые многожильные кабели, сигнальные кабели UTP с разъёмами типа 8P8C. (способы распайки), виды разъёмов и соединений для трёхфазного питания, виды разъёмов и соединений для видеооборудования (стандарты HDMI, DVI, VGA). Применение осветительной аппаратуры и видеооборудования в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

Практика

Установка цветовых корректоров, фильтров. Разбор устройства генераторов театрального дыма, устройств спец. эффектов, мультипараметрового оборудования на примере оборудования, используемого на сцене ТЮТа: устройство прожекторов и светильников. Изготовление и установка гобо-трафаретов. Ремонт и обслуживание театральной осветительной аппаратуры. Ремонт и изготовление коммутационных комплектов: сигнальных удлинителей UTP. Подключение и настройка видеопроекционного оборудования.

Системы управления театральным освещением и сценическим комплексом видеооборудования

Теория

История развития систем управления театральным освещением. Газовые пульты. Появления электричества. Тиристор. Тиристорные блоки. Необходимость плавного регулирования световых потоков. История возникновения СУТО. Диммерные блоки. Патч. Особенности адресации приборов. Принципы записи последовательности световых картин: tracking или cue only. Особенности работы в трекинге. Логика построения светового сценария выпускаемого спектакля. Медиасервер для работы с двухмерной графикой. Принцип работы медиасервера с контентом. Структура слоёв. Принцип формирования финального видеоизображения путём создания нескольких видеозон программными средствами медиасервера.

Практика

Работа на цифровой консоли «Foton»: меню Patch, основные настройки пульта. Работа на цифровой консоли «Vector Ultra Violet»: принцип работы компьютерного светового пульта, основные настройки пульта и шоу-файла, выбор режима tracking или cue only, настройка интерфейса системы, переход с программы на программу с подготовкой последующей, запись партитуры спектакля, меню Patch, конструктор виртуальных приборов, запись групп и библиотек (палитр), запись эффектов (стандартные и настраиваемые эффекты), запись макросов, работа с версией программного обеспечения для персональных компьютеров, действия во время внештатных ситуаций Работа с медиасервером: принцип работы медиасервера, настройка выходного видеосигнала, интерфейс программного обеспечения, отображение информации на мониторе, включение-выключение системы, знакомство с файловой структурой медиасервера, распределение контента по слоям, настройка воспроизведения файлов видеоконтента программными средствами медиасервера, действия во время внештатных ситуаций. Участие в ведении репетиций и спектаклей ТЮТа. Работа ассистентом светооператора на спектакле.

Мультимедийное оформление спектакля

Теория

Техническая режиссура. Основные аспекты профессии технического режиссёра мультимедийного спектакля. Таймлайн как элемент технической режиссуры. Разработка сценария мультимедийного действия. Основы 2D-графики. Анимация. Ключевые кадры. Технологии рендера видеоизображения. Базовые настройки выходных данных видеофайла.

Практика

Разработка сценария мультимедийного/светового шоу с демонстрацией возможностей лаборатории света и сцены ТЮТа для поступающих в ТЮТ. Запись световой партитуры шоу на цифровой консоли управления светом и видео. Монтаж и проведение видеооформления шоу при помощи медиасервера. Создание 2D-графики в рамках создания мультимедийного контента. Работа с прозрачностью, позиционированием, масштабом, поворотом.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

Художественное звуковое оформление. Звуковые эффекты. Окружающий звук. Фоновый звук. Звуковая атмосфера в спектакле. Служебные звуки. Запись звуковых эффектов. Запись звуковых эффектов в естественной среде (природа, город, помещение). Восприятие звука. Восприятие звук в системах связи и звукового вещания. Восприятие звука в области цифровой звукозаписи. Звукотехника. Объективные характеристики звука. Уровни интенсивности и единицы измерения. Пороги слышимости у животных и людей. Правила зарядки аппаратуры различных типов. Изучение плагинов (вспомогательные программы) в аудиоредакторе для обработки звука. Инструменты, применяемые для обслуживания аппаратуры. Акустика и электроакустика. Звуковые волны. Свойства звуковых волн. Восприятие звуковой информации на слух в зале. Звукоусиление при озвучивании. Акустические системы. Акустика студий и помещений. Электроакустическое оборудование студий. Микрофоны и ларингофоны. Театральная звуковая аппаратура. Устройство театральной аппаратуры по назначению и расположению. Типы звуковой аппаратуры.

Особенности использования театральной звуковой аппаратуры в зависимости от замысла режиссера. Коммутационные комплекты: кабели, множители, адапторы-переходники. Микрофоны по назначению.

Практика

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Техника и технология сцены. Верховое оборудование сцены. Штанкетные подъемы. Устройство штанкетных подъемов, принцип действия, система подвески. Виды противовесов: балочный, стержневой, рамочный. Их устройство. Полиспастный штанкетный подъем. Схема, принцип действия, сфера применения. Электромеханический штанкетный подъем. Беспровитовесная подвеска штанкета. Ознакомление с гидравлическим приводом штанкетных подъемов. Индивидуальные, точечные подъемы. Устройство, принцип действия, сфера применения. Принципиальная схема раздвижного занавеса. Софитные подъемы. Устройство, принцип действия. Принципиальная схема подъемно-опускного занавеса. Принципиальная схема итальянского, французского занавесов, французской шторы. Другие виды фигурных занавесов. Принцип действия эффектных занавесов. Эксцентричный занавес. Принцип действия и назначение противопожарного занавеса. Правила техники безопасности на галереях сцены. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтажного цеха ТЮТа». Декорационное оформление. Устройство складных рам. Устройство фурок прямого хода и фурок с поворотными роликами. Дверные и оконные коробки. Декорационные станки. Складные станки.

Практика

Ознакомление с ручными лебедками софитных подъемов на сцене Театра Юношеского Творчества. Ознакомление с комбинированным занавесом. Ознакомление с работой дороги раздвижного занавеса. Ознакомление с дорогами-раздежками. Устройство и принцип действия занавесов в спектаклях ТЮТа. Загрузка, эксплуатация и демонтаж опускного горизонта. Ознакомление с передвижным горизонтом и панорамой. Знакомство с верховым оборудованием сцен ТЮТа и театрально-концертным комплексом «Карнавал». Декорационное оформление. Ознакомление с лекальными и бревенчатыми стенами. Монтаж и демонтаж арок, сборок, потолков. Монтаж, демонтаж и профилактические работы с металлическим каркасом станка. Монтаж и демонтаж станков с консолями, с перекидными балками. Ознакомление с перилами и балюстрадами. Тренинг по вывозу декораций при помощи сценических фурок. Монтаж и демонтаж объемно-каркасных декораций. Маркировка и крепление декораций.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Художественная обработка изделий из дерева

Теория

Правила техники безопасности в поделочном цехе ТЮТа. Области применения шпона. Виды шпона. Общие правила работы со шпоном. Метод подготовки поверхности к оклейке шпоном. Способы разметки и раскройки шпона. Шпонирование и обработка кромки. Работа с водными лаками. Этапы исторического развития искусства резьбы по дереву. Техника безопасности по работе с режущим инструментом. Инструменты и материалы. Виды и приемы выполнения резьбы на изделиях из древесины. Тонирование древесины. Способы "состаривания" изделий.

Практика

Подготовка поверхности к оклейке шпоном. Разметка и раскройка шпона. Работа по наклейке шпона. Зачистка кромки кромочным ножом и шкуркой. Подготовка поверхности к нанесению лака: последовательная обработка шпонированной древесины абразивными материалами. Очистка поверхности от пыли влажной ветошью. Нанесение первого лакового слоя мягкой кистью или тампоном. Промежуточная обработка поверхности мелким абразивом. Очистка поверхности от пыли. Нанесение второго лакокрасочного слоя. Финальная обработка поверхности. Выполнение учебной резьбы на заготовках ножом-резаком. Выполнение учебной резьбы разнопрофильными стамесками. Выпиливание профиля ручным лобзиком и выкружной пилой. Нанесение тонирующего состава. Состаривание изделий методом браширования. Состаривание изделий методом патирования.

Техническая механика

Теория

Сила, момент силы, изгибающий момент, рычаг, векторное сложение сил, давление. Свойства материалов с точки зрения технической механики: текучесть, прочность, жёсткости, хрупкость. Понятие реакции опоры, основные схемы закрепления. Понятие нагрузки. Виды нагрузок: изгибающий момент, сосредоточенная нагрузка, распределённая нагрузка, комбинированная нагрузка. Зависимость прочности балки (бруска) от её размеров. Динамическая (ударная) нагрузка. Свободный пролёт. Стрела прогиба. Понятие предела прочности. Пределы прочности различных материалов.

Практика

Практическая работа по определению реакции опоры. Практическая работа по исследованию прочности типовых столярных соединений и пиломатериалов разных сечений при статической и динамической нагрузках.

6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

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

Практика

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

РАБОТА В ЦЕХЕ И НА СПЕКТАКЛЕ

Основы работы на спектакле

Теория

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

Практика

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

Выпуск премьерного спектакля

Теория

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

Практика

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

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Сценическая и производственная бригады бутафоров-реквизиторов. Работа с эскизами бутафории: подбор материала, изготовление чертежей, шаблонов. Распределение работы по степени сложности. Разработка технологии изготовления бутафории для спектакля. Работа реквизитора (бригады реквизиторов) на выпуске спектакля. Подбор реквизита со склада. Репетиции на сцене. Техника безопасности бутафора-реквизитора при работе на сцене. Правила работы реквизитора перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила составления и подготовки сценария реквизитора. Правила организации рабочего места бутафора на сцене. Подготовка реквизита к спектаклю. Правила хранения реквизита для спектакля.

Практика

Составление бутафорами планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение бутафоров на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа, а также назначения ответственных за технологические участки в бутафорском цехе. Подготовка материально-технической базы для занятий цеха. Составление описи реквизита для бригады конкретного спектакля. Репетиции на сцене. Корректировка сценария реквизитора (время перестановок, способ перестановок: во время действия, в затемнении, в антракте). Организация рабочего места бутафора-реквизитора на сцене. Выполнение ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем, подкраска в цвет деталей декорационного оформления. Ремонт бутафории всех спектаклей текущего репертуара. Организация

хранения реквизита по разделам: посуда, портфели, книги и др. Анализ работы бригады бутафоров-реквизиторов на спектакле. Накладки бригады реквизиторов и способы их устранения. Создание оригинальных эскизов бутафорских предметов для спектакля. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Работа бригады реквизиторов. Подбор реквизита со склада.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Теория

Структура и обязанности каждого члена осветительского цеха. Конкретные поручения каждому члену цеха. Распределение обязанностей по профилактике стационарной и переносной аппаратуры на сцене ТЮТа. Бригада осветителей на конкретном спектакле. Рабочие места осветителей и работа во время репетиций и спектаклей. Организация работы бригады на репертуарном спектакле. Планирование установки и направки спектакля. Художественный свет в спектакле. Работа над выпуском спектакля. Работа с художником, режиссёром. Художественный совет перед началом выпуска. Главная идея светового и цветового решения. Световые эффекты. Общее настроение световой картины. Актёрский свет. Световые переходы. Разработка световой планировки и бокового разреза. Разработка карты направки постановочного освещения в театре.

Практика

Составление осветителями планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение осветителей на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа, а также назначения ответственных за технологические участки в осветительском цехе. Формирование группы светооператоров и выводящих видеоинженеров. Подготовка аппаратно-программной базы для занятий цеха. Составление графиков и маршрутных листов для бригады конкретного спектакля. Организация светомонтировки спектакля. Проведение световых репетиций. Художественный свет в спектакле. Создание оригинальных эскизов светового оформления и видеооформления для учебных работ в лаборатории художественного освещения. Создание «волшебного листка» художника по свету в Microsoft OneNote. Чтение и адаптация эскизов художественного светового оформления в сценическом пространстве. Реализация светового замысла художника по свету при помощи установки имеющегося оборудования. Создание планировки и бокового разреза с расположением светового и видео оборудования при помощи программной двухмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Создание карты направки постановочного освещения в текстовых и графических редакторах Microsoft Word и XaraDesigner/CoreDRAW.

«Накладки» бригады осветителей и способы их устранения.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

Составление учащимися звукоцеха планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение учащихся звукоцеха на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа, а также назначения ответственных за технологические участки в звукоцехе. Подготовка материально-технической базы для занятий цеха. Формирование группы звукооператоров на спектакли текущего репертуара. Составление плейлиста спектакля.

Проверка электроакустического оборудования сцены ТЮТа перед репертуарными спектаклями. Изучение приемов работы с устройствами звуковой обработки на сценическом звуковом оборудовании. Настройка аппаратуры. Работа на оборудовании во время спектакля. Корректировка партитуры звукооператора (уточнение/изменение реплик на включение/выключение фонограмм, характер и длительность перехода). Организация рабочего места техника и звукооператора на сцене и в аппаратной звука. Монтаж/демонтаж акустического оборудования спектакля (системы звукоусиления, микрофоны, сигнальная коммутация ввода/вывода акустической информации, преобразователи аналогового акустического и цифрового сигналов). Стажировка при создании звукового оформления. Стажировка на этапе записи звукового оформления в студии звукозаписи. Стажировка на этапе монтажа звукового оформления. Распределение обязанностей по профилактике аппаратуры на сцене ТЮТа. Основы электробезопасности и правила техники безопасности в звукоцехе. «Накладки» бригады звукоцеха и способы их устранения.

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Работа над выпуском нового спектакля. Подготовительный период. Основные этапы подготовки спектакля. Читка пьесы. Технологическое описание спектакля. Работа над макетом и планировкой. Ознакомление с рабочими чертежами, технологическим описанием. Запуск оформления в производство. Распределение обязанностей в бригаде. Технический сценарий спектакля. Разделы техсценария. Специфика верховой работы на спектаклях ТЮТа. Верховой технический сценарий спектакля. Правила работы верховой бригады. Роль бригадира верховых. Правила закрепления тяговых канатов. Правила установки марки на тяговом канате штанкета. Правила техники безопасности при работе на галереях и колосниках, при работе с верховым оборудованием и механизмами сцены. Правила техники безопасности.

Практика

Составление монтировщиками планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение монтировщиков на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа, а также назначения ответственных за технологические участки в монтировочном цехе. Формирование группы верховых и старших планшетных монтировщиков. Подготовка материально-технической базы для занятий монтировочного цеха. Работа с противовесами штанкетных и софитных подъемов. Особенности и правила загрузки калкашей контргрузами. Закрепы тяговых канатов ручных подъемов. Отработка других способов закрепления тяговых канатов. Работа с тяговыми канатами. Тренинг на скорость, плавность и равномерность движения штанкета. Отработка точности остановок штанкета на марки. Работа под музыку, в соответствии с темпом и ритмом музыки. Отработка работы на подъемно-опускном занавесе. Работа с ручными лебедками софитных подъемов и дымовых клапанов. Верховая работа на монтаже и демонтаже декораций спектакля. Верховая работа на спектакле. Работа монтировщиков по техническому сценарию. Составление верхового монтировочного сценария. Монтировочные репетиции. Монтировочные этюды и картины с использованием декорационного оформления из подбора. Чтение и адаптация эскизов художественного оформления в сценическом пространстве. Реализация замысла художника-постановщика при помощи имеющегося декорационного оформления. Создание планировки и бокового разреза с расположением декорационного оформления при помощи программной двухмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Накладки бригады монтировщиков и способы их устранения.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Организация работы поделочного цеха в театре. Технологические участки в поделочном цехе. Задачи поделочника в процессе производства декорационного оформления – этапы работы при создании декорационного изделия.

Основы работы при подготовке спектакля. Задачи производственной бригады поделочного цеха при оперативном ремонте декораций на сцене. Техническое задание на

декорационное оформление – чтение чертежей. Особенности оперативных ремонтных работ декорационного оформления спектакля текущего репертуара.

Выпуск премьерного спектакля. Задачи производственной бригады поделочного цеха. Работа с эскизами сценического оформления. Макет отдельных элементов спектакля. Технологическое описание и техническое задание на производство декорационного оформления спектакля. Материалы для производства простых изделий из дерева. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления.

Практика

Составление поделочниками планов своей деятельности в ТЮТе. Распределение ответственных за технологические участки в поделочном цехе. Подготовка материально-технической базы для занятий цеха. Составление графиков работы производственной бригады цеха на конкретном спектакле. Создание оригинальных эскизов декорационного оформления для учебных работ в творческих показах ТЮТа и экзамена цехов. Чтение и адаптация эскизов оформления спектакля в сценическом пространстве. Создание простых чертежей при помощи программной двухмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Создание и корректировка простых технических заданий в текстовых и графических редакторах Microsoft Word и XaraDesigner/CoreDRAW. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Оперативный ремонт декорационного оформления текущего репертуара. Организация рабочего места поделочника на сцене и в цехе. Выполнение оперативных ремонтных работ и реставрационных работ декорационного оформления перед спектаклем, замена изношенных элементов конструкции. Ремонт и реставрация мебели всех спектаклей текущего репертуара. Организация хранения материалов и инструментов в цехе.

7. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

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

Планируемые результаты 2-го года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства XVII-XVIII в.в.;
- владение на соответствующем году обучения уровне навыками работы с оборудованием, применяемым в современном театральном производстве;
- владение на соответствующем году обучения уровне современными технологиями художественного оформления спектакля в соответствии с задачами цехов;
- использование специализированного программного обеспечения на уровне требований цехов;
- умение работать с цифровыми эскизами оформления спектаклей;
- расширение знаний в области использования инновационных мультимедийных технологий в театральном творчестве;
- опыт применения технических знаний и навыков в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля;
- опыт подбор технических средств при сопровождении театральных постановок.

Метапредметные результаты:

- проявление личной ответственности за коллективное дело и свой вклад в него;
- развитые коммуникативные навыки при взаимодействии в составе технических бригад, в общении с учащимися и педагогами.

Личностные результаты:

- устойчивая мотивация к занятиям в театре и к трудовой деятельности в цехах;
- развитое техническое мышление и пространственное воображение;
- развитые творческие способности;
- проявление высоких нравственных качеств личности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 3-го года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XIX- XX века;
- дать расширенные технические знания и навыки эксплуатации технического и вспомогательного оборудования театра;
- обучить приемам применения инновационных мультимедийных технологий при создании художественного оформления спектакля;
- обучить современным технологиям художественного оформления спектакля;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Развивающие:

- развивать конструкторское мышление;
- способствовать формированию рационализаторских идей и конструкторской смекалки;
- развивать коммуникативные навыки на основе межцехового взаимодействия технических бригад;
- формировать и развивать творческие способности.

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- формировать навыки взаимодействия «бригадир-бригада»;
- способствовать профессиональной ориентации на технические театральные профессии;
- воспитывать нравственные качества личности подростков.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

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

Практика

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

2. История развития театрального искусства

Теория

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

Практика

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

3. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Современное театральное пространство, как часть общественно-культурной среды города. Применение цифровых технологий для организации работы художественно-постановочной части театра. Цифровая грамотность и интегрированность всех участников процесса постановки спектакля. Выпуск спектакля в виртуальном пространстве. Комплекс виртуального проектирования спектакля.

Практика

Практические занятия по использованию видеотехнологий в создании визуального образа. Основы моделирования сценического пространства с использованием программ двух или трёхмерного автоматизированного проектирования и черчения. Разработка этюдных мультимедийных работ с применением технологий архитектурного, объектного и лицевого 3D-мэппинга.

4. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Особенности театральной специальности бутафора. Картинные рамы и багеты различных эпох. Интерьерная живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, морской пейзаж, абстрактная живопись). Подготовка эскиза картины. Натюрморт. Знакомство с репродукциями по теме натюрморт. Выбор репродукции натюрморта для воплощения его в бутафорских техниках и приёмах. Изделия из папье-маше. Приемы изготовления вазы в технике папье-маше. Ювелирные изделия из оргстекла. Название ювелирных камней, их окраска и свойства. Виды оправ и технологий изготовления. Бутафория из папье-маше. Изучение мебели различных стилей и эпох. Различные варианты стульев и скамеек. Исторический обзор. Отбор изобразительного материала. Столик, трюмо, комод, письменный стол, буфет в различные времена. Технология изготовления театральной бутафории. Скульптурные работы в театре. Техника работы с пенопластом по изготовлению скульптур. Способы обработки ткани. Обработка ткани валиком. Обработка по трафарету с вырезанным узором, трафаретом для контура рисунка. Чудесные вещи при обработке ткани с помощью пульверизатора.

Практика

Изготовление бутафорской рамы. Написание бутафорской картины на холсте или картоне. Изготовление натюрморта бутафорским способом. Изготовление подставки под натюрморт с фоном. Изготовление ряда однотипных предметов: набор бокалов, чайный сервиз, столовый набор (в одном стиле по форме и окраске). Изготовление комплекта украшений (кольцо, перстень, серьги, ожерелье). Ювелирные изделия из камней. Изготовление выбранного вида оправы по усвоенной технологии. Работа над чертежом-эскизом стула, скамейки. Изготовление изделия по чертежу в масштабе. Изготовление небольшой скульптуры, статуэтки или подсвечника с фигурой из пенопласта. Технология изготовления театральной бутафории. Подготовка заготовки из пенопласта для скульптуры. Склеивание частей заготовки между собой на клей. Резьба из пенопласта нужной формы (дельфин, амур, бюст короля, конь, например). Обработка наждачной бумагой формы из пенопласта. Укрепление бумагой с клеем скульптуры. Роспись под камень, мрамор, бронзу и пр. Роспись по ткани с помощью вырезного трафарета, трафарета для контура рисунка. Эскиз рисунка, узора, орнамента. Подготовка трафарета. Роспись салфетки. Роспись скатерти с другим орнаментом. Подготовка эскиза орнамента. Роспись скатерти.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Художественное освещение. Цветоведение

Теория

Смещение цвета. Особенности построения света для видеосъёмки. Цветопередача. Изучение цветов спектра. Волновые значения спектра. Спектральный анализ разных источников света. Синестезия. Цветной слух.

Практика

Разбор примеров, эксперименты со всеми видами освещения, этюды с театральным светом. Применение театральных фильтров. Восприятие света и цвета (работы на сцене): естественное освещение (имитация), искусственное освещение (имитация), свет в живописи (этюды), свет в театральном пространстве (этюды по эскизам). Этюды с цветом театрального освещения. Изучение каталогов театральных фильтров (каталог ~LEE~). Создание самостоятельных работ (световых этюдов) на время суток, на погоду, на настроение, на цвет в лаборатории света.

Создание самостоятельных работ (световых этюдов, световых решений тьютовских вечеров) на сцене ТЮТа.

Электротехника

Теория

Электрический ток. Источники электрического тока. Потребители электрического тока. Законы электрического тока. Понятия о мощности, силе тока, напряжении, сопротивлении. Закон Ома. Способы передачи электрического тока. Электрические цепи. Контактные группы. Алгоритм расчёта конкретных электрических цепей. Измерительные приборы и лабораторные работы с ними. Лампы накаливания. Способы регулирования ламп накаливания. Газоразрядные лампы. Ртутные лампы.

Практика

Ремонт и обслуживание театральной осветительной аппаратуры. Выработка навыков работы с инструментом. Создание специальной электробутафории для спектаклей ТЮТа. Самостоятельный ремонт электрооборудования сцены ТЮТа - сложных неисправностей осветительной аппаратуры (мультипараметровые приборы).

Оптика

Теория

Оптические системы проекционного оборудования. Проекционный коэффициент. Контрастность проекторов. Технология расчёта яркости проекционного оборудования. Технологии установки проекционного оборудования в стек. Сшивка проекционного оборудования при помощи технологии блендинга. Расчёт проекционных полей сложной геометрической формы.

Практика

Оптические расчёты видеопроекционного оборудования под конкретные постановочные задачи на сцене ТЮТа и в лаборатории художественного освещения. Профилактика оптических систем видеопроекционного оборудования ТЮТа. Смена объективов в проекционном оборудовании.

Театральная осветительная аппаратура

Теория

Устройство театральной аппаратуры: оптическое, электрическое, механическое. Особенности театральной осветительной аппаратуры. Различные типы осветительной мультипараметровой аппаратуры: рассеянного света (с LED источниками), направленного света (с LED источниками), генераторы тяжёлого дыма, стробоскопы, лазеры и другие приборы специальных эффектов, приборы типа moving head. Различные типы видеооборудования (подробно): видеопроекционное оборудование, TV-панели, светодиодные экраны. Коммутационное и преобразующее видеооборудование: делители экранов, контроллеры видеостен, сплиттеры видеосигналов для разных интерфейсов, edid-эмуляторы для средств отображения видеосигналов. Оборудование для передачи интерфейсных сигналов: приёмопередатчики видеопотоков при помощи UTP преобразователей, оптоволоконные

приёмопередатчики видеосигналов с разными интерфейсами. Применение осветительной аппаратуры и видеооборудования в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

Практика

Диагностирование неисправностей аппаратуры. Восстановление аппаратуры, вышедшей из строя вследствие нарушения контактов. Профилактика и настройка мультипараметрового оборудования. Настройка и программирование приёмопередатчиков видеосигнала, делителей экранов и другого интерфейсного коммутационного оборудования. Разбор на части и профилактика приборов типа moving head.

Системы управления театральным освещением и сценическим комплексом видеооборудования

Теория

Протокол ArtNET для управления световым оборудованием при помощи передачи сигнала по кабелю UTP. Медиасерверы для работы в 3D.

Практика

Работа на цифровой консоли Compulite Vector Ultra Violet на сцене ТЮТа: запись партитуры спектакля, меню Patch для медиасерверов, работа с медиасервером по протоколу ArtNET, действия во время внештатных ситуаций, настройка удалённой работы с пультом при помощи роутера и мобильного приложения для смартфонов и планшетов. Участие в ведении репетиций и спектаклей ТЮТа. Работа художника по свету. Работа с медиасервером на базе компьютера Mac mini: распределение контента по слоям медиасервера, настройка воспроизведения файлов видеоконтента программными средствами медиасервера, подключение и настройка midi-клавиатуры, действия во время внештатных ситуаций, настройка и программирование видеомэппинга (на примере моделей в лаборатории художественного света или на примере объёмных декораций).

Художественный свет в спектакле

Теория

Проработка концепции светового оформления спектакля. Взаимодействие света с актёрами, декорациями, костюмами. Изучение стиля спектакля. Нереалистические стили. Театрализованные стили. Стиль светового оформления, определяемый жанром. Стиль светового оформления, определяемый организацией театрального пространства. Индивидуальность стиля художника по свету. «Волшебный листок» художника по свету или технического режиссёра.

Практика

Создание виртуальной модели с расположением светового и видео оборудования при помощи программной трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения. Работа с онлайн-сервисами для оперативной синхронизации «волшебного листка» художника по свету. Работа с бригадой. Работа с остальными цехами, участвующими в выпуске спектакля.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Декорационное оформление. Жесткие декорации, павильонные декорации. Декорационные станки. Сценические фурки. Станки с консолями и перекидными балками. Круговая фурка. Электромеханический привод фурок. Электротолкатель фурки. Театральная мебель. Повторение и закрепление знаний, умений и навыков по работе верхового на установках и разборках декораций, на спектаклях. Работа на механическом приводе АРЗ сцены ТЮТа. Скорость, плавность и равномерность движения занавеса. Работа под музыку. Соответствие темпу и ритму музыки. Работа на пульте машиниста сцены ТЮТа. Работа с механизмами поворотных круга и кольца сцены ТЮТа. Заплетка канатов и тросов. Узлы и петли. Механизмы сцены-коробки ТЮТа. Электрооборудование сцены. Характеристика электроприводов. Механизм врезного дискового круга. Механизм барабанного круга. Винтовые подъемно-опускные площадки. Механизм наклона площадки. Двух-, трехэтажные барабаны. Механизм накладного круга. Накладные круги рамочной и балочной конструкции. Механизм подъемно-опускных площадок. Механизм кольца сцены. Механизм дороги раздвижного занавеса. Работа машиниста сцены на установках и разборках декораций спектакля. Машинист сцены на спектакле. Круг и кольцо в спектаклях ТЮТа. Роль главного машиниста сцены.

Практика

Объемно-каркасные декорации в спектаклях ТЮТа. Декорационное оформление спектаклей ТЮТа. Эксплуатация театральной мебели. Легкий ремонт театральной мебели. Управление электромеханическим приводом фурок. Применение круглых фурок при установке и проведении спектакля. Накладной рамочный круг сцены ТЮТа. Накладное кольцо сцены ТЮТа. Дорога антрактно-раздвижного занавеса сцены ТЮТа. Механизм дорог-раздежек. Механизм управления дымовыми клапанами на сцене ТЮТа. Пульт машиниста сцены. Освоение пультов машиниста сцены ТЮТа. Техника безопасности при работе с механизмами сцены. Техника безопасности при работе на пульте машиниста сцены. Механизмы сцены петербургских театров. Знакомство с электроштитом управления круга и кольца сцены ТЮТа. Сдача техминимума на знание механизмов сцены и умения управления кругом и кольцом сцены ТЮТа.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Театральные декорационные станки

Теория

Театральные станки: типы, виды и принадлежность. Требования к театральным станкам. Несущие рамы. Монтажные рамы. Петли соединений. Конструкции щитов настила. Принцип выбора материала. Станок с закладными рамами. Конструкция складного станка. Станки-рундуки с глухим и съёмным настилом. Станки с консолями. Станки с перекидными балками

и рамами. Устройство пандуса. Криволинейные станки и станки-рельефы. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся подделочного цеха ТЮТа».

Практика

Определение размеров элементов театрального станка исходя из общего вида и габаритов всей конструкции. Выбор материала. Изготовление несущих и монтажных рам. Монтаж элементов театральной петлѐй. Сплачивание щитов настила. Установка шпонки. Монтаж декорационного станка. Изготовление каркаса базовой конструкции станка-рундука с глухим настилом. Установка раскосов. Нашив настила с укреплением щита шпонками. Изготовление несущих рам пандуса. Изготовление монтажных рам пандуса. Изготовление щита настила. Изготовление съѐмных угольников и приставной части.

Театральные лестницы

Теория

Виды и типы театральных лестниц. Требования к театральным лестницам. Способы конструирования театральных лестниц. Игровые и рабочие лестницы. Приставные лестницы-ступени. Накладные лестницы. Винтовые лестницы. Разборные накладные лестницы. Перила как средство художественного оформления и элемент обеспечения безопасности.

Практика

Конструирование приставной лестницы. Подготовка материала, разметка элементов конструкции приставной лестницы. Изготовление деталей приставной лестницы. Сборка конструкции. Установка накладных ступеней. Конструирование накладной лестницы с перилами. Подготовка материала, разметка элементов конструкции накладной лестницы. Изготовление деталей – тетивы, ступеней, опорных брусков ступеней. Изготовление съѐмных перил с опорными брусками. Изготовление и монтаж карманов на тетиве лестницы. Изготовление и монтаж опорной металлической лапки и крюка. Стяжка винтовой шпилькой. Конструирование накладной лестницы. Подготовка материала, разметка элементов конструкции накладной лестницы. Изготовление несущих и монтажных рам опорного пандусного станка накладной лестницы. Изготовление съѐмной секции ступеней с установкой фиксаторов. Сборка элементов конструкции.

Сценические фурки

Теория

Специальная терминология. Виды и формы сценических фурок. Фурки прямого и кругового хода. Фурки с электромеханическим толкателем.

Практика

Конструирование декорационной фурки. Подготовка материала, разметка элементов конструкции фурки. Изготовление деталей. Сборка элементов каркаса с установкой ходовых роликов. Настил щита с укреплением шпонкой.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура Ренессанса. Гуманизм как основа художественной культуры Возрождения. Периодизация эпохи Ренессанса: Проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение, Северное Возрождение. Формирование теории живописи: открытие перспективы, моделировки формы светотенью, новых композиционных приемов. Искусство Возрождения в контексте поиска идеала человеческой личности. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Скульптура и архитектура ренессанса. Мастера живописи Северного Возрождения и Венецианской школы. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Мода на рубеже Средневековья и ренессанса, итальянская мода ренессанса. Влияние реформации на костюм и быт.

Западноевропейская и российская художественная культура XVII -XVIII веков.

XVII столетие - искусство барокко, классицизма и реализма. Характеристика барочного искусства в Италии. Маньеризм. Испанское искусство XVII века (Эль Греко, Рибера, Веласкес). Зарождение жанра натюрморта. Барокко фламандских мастеров (Рубенс, Ван Дейк, Йорданс). Расцвет барокко в Голландии (Хальс, Вермер, Рембрандт). Художественная

культура эпохи петровских времен. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи России XVIII века. Французская мода при Людовике XIV.

Практика

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

РАБОТА В ТЕАТРЕ

Организация работы цеха

Теория

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

Практика

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

Основы работы на спектакле

Теория

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

Практика

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

Выпуск премьерного спектакля

Теория

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

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом. Участие в техническом совете по премьерному спектаклю. Создание планировок и чертежей. Участие в создании и согласовании технологического описания и технических заданий на производство оформления спектакля. Составление и утверждение технических сценариев (партитур) спектакля. Руководство производственной бригадой спектакля. Планирование работы бригады цеха на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материально-техническое обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Организация технических репетиций. Генеральные репетиции. Премьера.

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Организация работы бутафорского цеха

Теория

Организация работы бутафорского цеха в театре. Технологические участки в бутафорском цехе. Задачи ассистента художника-постановщика по реквизиту.

Практика

Распределение бутафоров на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в бутафорском цехе. Формирование группы ассистентов художника-постановщика по реквизиту на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы.

Основы работы бутафора-реквизитора на спектакле

Теория

Состав бригады и задачи бригадира бутафорского цеха на спектакле текущего репертуара. Особенности бутафорского проведения репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям бутафоров. Правила подготовки бригад к технической репетиции спектакля – состав и требуемое качество документации. Правила составления технических сценариев бутафоров и планов/схем зарядки реквизита в текстовом редакторе Microsoft Word и графическом редакторе Xara Designer/CorelDRAW. Принципы планирования ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем. Правила техники безопасности при работе бутафоров на сцене ТЮТа.

Практика

Формирование бригад и бригадиров бутафорского цеха для проведения спектаклей текущего репертуара. Планирование работы бригад бутафорского цеха над репертуарными спектаклями ТЮТа. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям бутафоров. Подготовка бригад к технической репетиции спектакля - проверка документации, тренинги на проведение чистых перемен (работа во время затемнения). Корректировка технических сценариев бутафоров и планов/схем зарядки реквизита в текстовом редакторе Microsoft Word и графическом редакторе Xara Designer/CorelDRAW. Участие в тех. совете после спектакля. Организация рабочего места бутафора-реквизитора на сцене. Планирование и организация ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем, подкраска в цвет деталей декорационного оформления. Организация ремонта бутафории всех спектаклей текущего репертуара. Анализ работы бригадира и бригады бутафоров-реквизиторов на спектакле. Накладки реквизиторов и способы их устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Правила создания эскизов бутафорских предметов для спектакля. Технологическое описание и техническое задание на изготовление реквизита. Алгоритмы разработки и создания технических рисунков и чертежей бутафории для производства с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Правила составления технического сценария реквизитора (время перестановок, способ перестановок: во время действия, в затемнении, в антракте). Правила хранения реквизита по разделам. Способы планирования работы бригады бутафоров-реквизиторов на выпуске премьерного спектакля. Правила создания графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel. Правила техники безопасности при работе в бутафорском цехе ТЮТа.

Практика

Разработка эскизов, макетов и 3D-моделей сценического оформления с использованием многофункциональных растровых и векторных графических редакторов из пакета Adobe Creative Cloud и пакета для создания и редактирования трёхмерных объектов C4D или Blender. Создание эскизов бутафорских предметов для спектакля. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. Разработка технических рисунков и чертежей бутафории для производства с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из

выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Работа в производственной бригаде реквизиторов. Подбор реквизита со склада. Создание технического сценария реквизитора (время перестановок, способ перестановок: во время действия, в затемнении, в антракте). Организация хранения реквизита премьерного спектакля по разделам: посуда, портфели, книги и др. Планирование работы бригады бутафоров-реквизиторов на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Организация работы осветительского цеха

Теория

Организация работы осветительского цеха в театре. Технологические участки в осветительском цехе. Задачи ассистента художника по свету и видеохудожника.

Практика

Распределение осветителей на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в осветительском цехе. Формирование группы видеохудожников и ассистентов художников по свету на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы.

Основы работы осветителя на спектакле

Теория

Состав бригады и задачи бригадира осветительского цеха на спектакле текущего репертуара. Особенности проведения световой репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям осветителей. Правила подготовки бригад к технической репетиции спектакля – состав и требуемое качество осветительской документации. Правила составления технических сценариев осветителей и планов/схем расположения оборудования в текстовом редакторе Microsoft Word и графическом редакторе Xara Designer/CorelDRAW, а также трёхмерной системе автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Тех. совет после спектакля. Принципы планирования ремонтных работ оборудования светотехнического и видеопроекционного сценического комплекса перед спектаклем. Правила техники безопасности при работе осветителей на сцене ТЮТа.

Практика

Формирование бригад и бригадиров осветительского цеха для проведения спектаклей текущего репертуара. Планирование работы осветителей над репертуарными спектаклями ТЮТа. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям (партитурам) светооператора, планшетных и водящих осветителей и выводящих видеоинженеров при помощи профессионального светового и видео оборудования. Работа с приборами постановочного освещения сцены ТЮТа. Работа на цифровой консоли Compulite Vector Ultra Violet и медиасервере Resolume Arena. Подготовка бригад к технической репетиции спектакля - проверка документации. Корректировка технических сценариев (партитур) и планов/схем расположения светового и видео оборудования в текстовом редакторе Microsoft Word и программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD/графическом редакторе CorelDRAW. Участие в тех. совете после спектакля. Организация рабочего места осветителя на сцене, в аппаратной света и аппаратной видео. Планирование и организация ремонтных работ материально-технической базы осветительского цеха перед спектаклем. Анализ работы бригадира и бригады осветительского цеха на спектакле. Накладки осветителей и способы их устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Правила создания оригинальных эскизов светового оформления и видеооформления для творческих показов и вечеров ТЮТа. Работа с эскизами при помощи специального программного обеспечения (в графических редакторах Adobe Photoshop, 3D-визуализаторах света WISYWYG, Lightconverse и проч.). Концепция светового решения и видеооформления.

«Волшебный листок» художника по свету. Технологическое описание и техническое задание на световое оформление спектакля. Алгоритмы разработки и создания технических рисунков и чертежей электробутафории и специальных светотехнических изделий для производства с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Правила составления технического сценария осветителей. Правила хранения мобильного и специального оборудования по разделам. Способы планирования работы бригады осветителей на выпуске премьерного спектакля. Правила создания графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel. Алгоритм создания видеоконтента. Видеомонтаж, создание композиций, анимация, эффекты в видео и трёхмерное моделирование и анимация. Правила техники безопасности при работе в осветительском цехе ТЮТа.

Практика

Создание оригинальных эскизов светового оформления и видеооформления для творческих показов и вечеров ТЮТа. Перенос в цифровой вид и доработка эскизов при помощи специального программного обеспечения (в графических редакторах Adobe Photoshop, 3D-визуализаторах света WISYWYG, Lightconverse и проч.). Текстовое описание концепции светового решения и видеооформления. Создание виртуальной модели с расположением светового и видео оборудования при помощи программной трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Работа с онлайн-сервисом Microsoft OneNote для оперативной синхронизации «волшебного листка» художника по свету. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. Разработка технических рисунков и чертежей электробутафории для производства с использованием программы Autodesk AutoCAD. Выполнение изделий электробутафории для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Подбор и создание оригинального видеоконтента для видеооформления премьерных спектаклей и творческих показов ТЮТа в соответствии с эпохой, жанром, режиссёрским замыслом спектакля. Использование программного пакета Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, PremierePro, AfterEffects) для видеомонтажа, создания композиций, анимации и эффектов в видео, а также программ трёхмерного моделирования и анимации MAXON C4D. Создание технических сценариев осветителей в текстовом редакторе Microsoft Word. Планирование работы бригады осветителей на выпуске премьерного спектакля. Составления графиков производства специального оборудования в рамках создания светового оформления спектакля при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

ЗВУКОЦЕХ

Организация работы звукового цеха

Теория

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

Практика

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

Основы работы учащегося звукоцеха на спектакле

Теория

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

работ оборудования акустического сценического комплекса перед спектаклем. Правила техники безопасности при работе учащихся звукоцеха на сцене ТЮТа.

Практика

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

Выпуск премьерного спектакля

Теория

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

Практика

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Организация работы монтажного цеха

Теория

Организация работы монтажного цеха в театре. Технологические участки в монтажном цехе. Задачи старшего планшетного и верхового монтажника, машиниста сцены.

Практика

Распределение монтажников на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в монтажном цехе (сцена ТЮТа, склады и т. д.). Формирование группы старших планшетных и верховых монтажников и машинистов сцены.

Основы работы учащегося монтировочного цеха на спектакле

Теория

Состав бригады и задачи бригадира монтировочного цеха на спектакле текущего репертуара. Особенности проведения монтировочной репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим сценариям монтировщиков. Правила подготовки бригад к технической репетиции спектакля – состав и требуемое качество монтировочной документации. Правила составления технических сценариев планшетного и верхового монтировщика и машиниста сцены, а также планов/схем расположения оборудования в текстовом редакторе Microsoft Word и трёхмерной системе автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Тех. совет после спектакля. Организация монтажа/демонтажа декорационного оформления на спектаклях текущего репертуара. Правила техники безопасности при работе монтировщиков на сцене ТЮТа.

Практика

Формирование бригад и бригадиров монтировочного цеха для проведения спектаклей текущего репертуара. Планирование работы бригад монтировочного цеха над репертуарными спектаклями ТЮТа. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа по техническим монтировочным сценариям. Подготовка бригад к технической репетиции спектакля - проверка документации, тренинги на проведение чистых перемен (работа во время затемнения). Работа старшим кулисы и бригадиром на спектакле. Изучение и корректировка технических сценариев монтировщиков (планшетный, верховой, машинист) и планов/схем расположения декораций в текстовом редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Xara Designer/CorelDRAW, программе трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Работа на монтажах/демонтажах репертуарных спектаклей в качестве верхового монтировщика, бригадира верховых монтировщиков, машиниста сцены. Ввод в репертуарные спектакли ТЮТа. Эксплуатация механического привода антрактно-раздвижного занавеса, поворотного круга и кольца в идущих спектаклях ТЮТа. Хранение постановочного имущества: мягких, жестких декораций, мебели. Участие в тех. совете после спектакля. Организация рабочего места монтировщика на сцене. Монтаж/демонтаж репертуарных спектаклей. Планирование и организация срочных ремонтных работ декорационного оформления перед спектаклем. Анализ работы бригадира и бригады монтировщиков на спектакле. Накладки монтировщиков и способы их устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Технологическое описание и техническое задание на подбор и монтаж декорационного оформления спектакля. Алгоритмы разработки и создания чертежей расположения декорационного оформления на сцене с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Правила хранения мягких и жёстких декораций и мебели по разделам. Способы планирования работы бригады монтировочного цеха на выпуске премьерного спектакля. Правила создания графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel. Правила техники безопасности при работе в монтировочном цехе ТЮТа.

Практика

Разработка эскизов, макетов и 3D-моделей сценического оформления с использованием многофункциональных растровых и векторных графических редакторов из пакета Adobe Creative Cloud и пакета для создания и редактирования трёхмерных объектов C4D или Blender. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. Подбор декораций и мебели со склада. Составление сводного технического монтировочного сценария нового спектакля. Составление верховых технических сценариев. Работа верховых по выпуску нового спектакля. Работа машиниста сцены по выпуску нового спектакля. Организация новых мест хранения постановочного имущества: мягких, жестких декораций, мебели для выпускаемых спектаклей ТЮТа.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Организация работы цеха

Теория

Организация работы подделочного цеха в театре. Технологические участки в подделочном цехе. Задачи бригадира по производству декорационного оформления.

Практика

Распределение подделочников на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в подделочном цехе. Формирование группы бригадиров по производству декорационного оформления на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы.

Основы работы при подготовке спектакля

Теория

Задачи бригадира подделочной бригады при оперативном ремонте декораций на сцене. Тех. совет после спектакля. Особенности оперативных ремонтных работ декорационного оформления всех спектаклей текущего репертуара.

Практика

Работа в качестве бригадира подделочной бригады при оперативном ремонте на сцене. Участие подделочников в тех. совете после спектакля. Организация рабочего места подделочника на сцене. Планирование и организация необходимых ремонтных работ декорационного оформления всех спектаклей текущего репертуара. Варианты поломок разных элементов декорационного оформления и способы их оперативного устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Задачи производственной бригады подделочного цеха. Работа с эскизами сценического оформления. Макет. Основы перспективы. Технологическое описание и техническое задание на производство декорационного оформления спектакля. Материалы для производства изделий из дерева. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Алгоритмы планирования работы бригады подделочников на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

Практика

Формирование производственных бригад и бригадиров подделочного цеха для выпуска премьерных спектаклей ТЮТа. Разработка эскизов, макетов и 3D-моделей сценического оформления с использованием многофункциональных растровых и векторных графических редакторов из пакета Adobe Creative Cloud и пакета для создания и редактирования трёхмерных объектов C4D или Blender. Создание эскизов и макетов отдельных элементов декораций. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. Разработка технических рисунков и чертежей элементов декорационного оформления для производства с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Расчёт материала для производства конкретного изделия. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Подбор декораций на монтажном складе и адаптация их в соответствии с замыслом режиссёра и художника спектакля. Организация хранения инструмента и материалов для производства декорационных изделий. Планирование работы бригады подделочников на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

6. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

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

Планируемые результаты 3-го года обучения

Предметные результаты:

- знают историю и традиции театрального искусства XIX- начала XX века;
- имеют расширенные технические знания и навыки эксплуатации технического и вспомогательного оборудования
- владеют основами современных технологий художественного оформления спектакля;
- применяют инновационные информационно-компьютерные технологии при создании художественного оформления спектакля;
- имеют навыки координационной работы «бригадир-бригада»;
- имеют опыт реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями;

Метапредметные результаты:

- умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- проявляют личную ответственность за художественное воплощение спектакля;
- владеют коммуникативными навыками на основе межцехового взаимодействия технических бригад;
- имеют потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

Личностные результаты:

- профориентированность на технические театральные профессии;
- способность к выдвижению рационализаторских идей и проявление конструкторской смекалки;
- наличие развитых творческих способностей;
- сформированность нравственных качеств личности, умение адекватно вести себя в различных социальных ситуациях.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 4-го года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями искусства современного театра;
- научить применять технические знания и навыки для разработки художественного образа спектакля с использованием современных технологий;
- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования декорационного и аудиовизуального оформления спектаклей;
- осуществлять подбор технических и выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок;
- обучить созданию мультимедийного оформления спектакля с использованием цифровых технологий программно-аппаратного комплекса ТЮТа;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать техническое и технологическое мышление, конструкторскую смекалку;
- развивать фантазию, пространственное воображение;
- развивать творческие способности.

Воспитательные:

- формировать коммуникативные умения, необходимые для продуктивной работы в группе и коллективе;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля;
- способствовать профессиональной ориентации на технические театральные профессии;
- формировать сценическую и зрительскую культуру;
- 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 развития театрального искусства

Теория

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

развития театрального искусства. МДТ и Лев Додин, Молодежный театр на Фонтанке и Вениамин Фильштинский, Евгений Ганзбург, Глеб Фильштинский, Игорь Гордин, Николай Буров, Александр Галибин, Владимир Соловьев.

Практика

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

3. Инновационные технологии в театральной практике

Теория

Разбор аппаратно-программного комплекса для системы визуализации (АПВК) спектаклей Большого театра как ведущей разработки отечественно театра в области виртуального проектирования спектакля. Правила эксплуатации и программное обеспечение мультимедийного оборудования. Таймлайн, как основа для работы технического режиссёра спектакля.

Синхронизация отдельных систем мультимедийного комплекса. Технологии SMPTE, MIDI. Техническое задание на создание мультимедийного контента спектакля. Пайплайн производства контента. Основы 3D-графики. Анимация в трёхмерном пространстве. Материалы. Технологии текстурирования объектов. Типизация способов производства аудио и видеоконтента. Рендер. Сетевой рендер. Рендер-ферма. Основные характеристики рабочей станции по производству мультимедиа контента и характеристики рабочей компьютерной станции.

Практика

Разработка и проектирование декорационного оформления спектакля с применением двух- и трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения, а также 3D-визуализаторов и программ для создания растровой и векторной графики. Создание художественного образа спектакля на основе мультимедийных технологий. Разработка концепции мультимедийного и декорационного оформления спектакля. Подготовка и демонстрация технологической базы комплекса аудиовизуального проектирования спектакля для поступающих в ТЮТ. Создание 3D-графики в рамках создания мультимедийного контента. Создание эффектных шоурилов мультимедийного оформления спектаклей ТЮТа с использованием фото и видео материалов, а также 3d визуализатора.

4. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Особенности театральной специальности бутафора. Изготовление бутафорских предметов из дерева на токарном станке. Токарный станок п/12 СТД-120м. Основные детали и устройство станка. Токарно-винторезный ТВ-9. Основные детали и устройство станка. Правила ухода за станками и содержания их в рабочем состоянии. Кресло. История кресла от античности до наших дней. Подбор изобразительного материала. Бутафорское оружие. Подготовка эскизов мушкета, винтовки, автомата. Понятие механизированной бутафории. Примеры механизированной бутафории. Бутафорский спецэффект: распускающиеся цветы. Самостоятельная подготовка к проекту декорационного оформления спектакля. Бутафория из папье-маше. Правила создания блюда из папье-маше. Технология изготовления театральной бутафории. Каркасные работы из проволоки. Технология изготовления театральных деревьев.

Практика

Особенности театральной специальности бутафора. Изготовление на станках деталей подсвечника, ножек для бокала. Эскизы кресел по стилям в цвете. Подготовка шаблонов для создания кресла. Изготовление кресла в масштабе. Подбор ткани для обтяжки, создание имитации резьбы по дереву, окраска, покрытие лаком, старение обивки и деревянных деталей. Подготовка шаблонов из ватмана и картона для изготовления оружия. Изготовление винтовки бутафорским способом, мушкета, автомата. Роспись деталей под металл, роспись деревянных частей. Изготовление блюда с помощью кругового шаблона в технике папье-маше. Роспись под фарфор украшение рисунком и орнаментом. Создание распускающегося

цветка с механизмом. Технология изготовления театральной бутафории. Изготовление из поволоки обломка скалы. Обтяжка тканью, оклейка бумагой, фактура скалы, роспись обломка скалы. Изготовление дерева с несколькими ветвями и листьями. Изготовление каркаса. Обтяжка картоном, тканью, имитация фактуры коры дерева, роспись. Изготовление листьев. Крепление листьев к веткам.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Художественное освещение. Цветоведение

Теория

Эмоциональное восприятие яркости. Спектральная чувствительность глаза. Пороги цветоощущения и цветоразличения. Цветовая адаптация. Цветовой контраст.

Практика

Цветовое решение спектакля, как начало самостоятельной работы над выпуском спектакля (работа в качестве художника по свету, видеохудожника, художника-технолога над выпускающимися спектаклями ТЮТа).

Электротехника

Теория

Электрический ток. Источники электрического тока. Потребители электрического тока. Законы электрического тока. Понятия о мощности, силе тока, напряжении, сопротивлении. Закон Ома. Способы передачи электрического тока. Электрические цепи. Контактные группы. Расчёт конкретных электрических цепей. Измерительные приборы и лабораторные работы с ними.

Практика

Технологическая разработка специальной электробутафории для спектаклей ТЮТа. Создание чертежей, построение 3d-моделей в электронном виде с помощью программно-аппаратной трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения. Разработка специальных инструкций по работе с электрооборудованием для учащихся осветительского цеха при работе над конкретным спектаклем.

Оптика

Теория

Современные оптические системы. Оптика в театре. Приемы создания спецэффектов.

Практика

Создание спецэффектов. Опыты по применению спецэффектов в театральном освещении.

Театральная осветительная аппаратура

Теория

Устройство театральной аппаратуры: оптическое, электрическое, механическое. Особенности современной театральной осветительной и видео аппаратуры. Отличительные особенности устройства приборов moving head разных типов: beam, spot, wash, profile. Применение осветительной аппаратуры и видеооборудования в зависимости от задач, типа аппаратуры, места расположения, степени надёжности, условий техники безопасности и пожарной безопасности.

Практика

Исследовательская работа, посвящённая новинкам в сфере светового и видео оборудования.

Системы управления театральным освещением и сценическим комплексом видеооборудования

Теория

Синхронизация по SMPTE. Современные системы управления театральным освещением и комплексом сценического видеооборудования. Изучение аппаратно-программного комплекса виртуального выпуска спектакля при помощи 3d-визуализатора постановочного света и видео.

Практика

Работа на цифровой консоли Compulite Vector Ultra Violet: запись партитуры спектакля, настройка удалённой работы с пультом при помощи роутера и мобильного приложения для смартфонов и планшетов, настройка SMPTE для синхронизации с другими мультимедийными элементами оформления спектакля, синхронизация консоли управления с 3d-визуализаторами света по локальной сети. Работа с медиасерверами на базе компьютера Mac mini: распределение контента по слоям медиасервера, настройка воспроизведения файлов видеоконтента программными средствами медиасервера, подключение и настройка midi-клавиатуры, настройка SMPTE сигнала для синхронизации видео с другими мультимедийными элементами оформления спектакля, действия во время внештатных ситуаций.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Декорационное оформление. Разработка декорационного оформления спектаклей Театра Юношеского Творчества для показа на различных сценических площадках. Подгон декораций и масштабирование сценической площадки с учетом размеров сцены. Разработка планировок декорационного оформления. Расчет станков и лестниц. Расчет выносов на станках с консолями. Маркировка и крепление декораций. Основы графических редакторов. Сводный технический сценарий спектакля на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Правила эксплуатации пульта управления механическими штанкетами сцены театрально-концертного комплекса «Карнавал». Правила управления подъемно-опускным занавесом на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Правила управления транспортерами на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Правила эксплуатации подъемно-опускной площадки – оркестровой ямы театрально-концертного комплекса «Карнавал». Роль бригадира установочной и разборочной бригады на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал».

Практика

Декорационное оформление. Изучение программ 3D графики. Создание монтировочных этюдов в графических редакторах. Создание декорационного оформления спектаклей ТЮТа в графических редакторах. Создание планировок спектаклей ТЮТа в графических редакторах. Работа бригадира установочной и разборочной бригады на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Правила техники безопасности при работе с механизмами и электрооборудованием сцены театрально-концертного комплекса «Карнавал». Практикум по эксплуатации пульта управления механическими штанкетами сцены театрально-концертного комплекса «Карнавал». Практикум по управлению подъемно-опускным занавесом на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Практикум по управлению транспортерами на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Практикум по эксплуатации подъемно-опускной площадки – оркестровой ямы театрально-концертного комплекса «Карнавал». Составление полного сводного технического сценария спектакля на сцене ТКК. Монтировочная бригада на установках и разборках декораций спектаклей на сцене ТКК. Установочный сценарий монтировок. Практикум по созданию монтировочных этюдов и картин. Легкий ремонт мягких декораций. Маркировка и крепление декораций. Технический минимум на знание устройства механизмов и управления механизмами сцены театрально-концертного комплекса «Карнавал».

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Объемные каркасные декорации

Теория

Разновидности объемных каркасных декораций: колонны, карнизы, стволы деревьев, тумбы и пр. Конструирование театральных колонн. Точная и упрощенная формы колонн. Колонны: полного объема, 1/2 объема, 3/4 объема; прямоугольная и мягкая. Коринфская колонна. Базы и капители. Правила техники безопасности в поделочном цехе ТЮТа.

Практика

Конструирование колонны прямоугольного сечения. Подготовка материала, разметка элементов конструкции колонны прямоугольного сечения. Изготовление деталей колонны прямоугольного сечения. Сборка элементов двух плоских рамок с установкой поперечных брусков. Укрепление стыковых соединений фанерными косынками. Трехсторонняя обшивка фанерой. Конструирование полнообъемной колонны. Подготовка материала, разметка элементов конструкции полнообъемной колонны. Изготовление деталей полнообъемной колонны. Сборка элементов полнообъемной колонны из деревянных кружал с вертикально соединенными брусками. Изготовление и установка реечного каркаса базы колонны. Оклейка каркаса холстом.

Театральные стенки и павильоны

Теория

Примеры каркасных декораций: павильоны, глухие стенки, стенки с проёмами, подвесные потолки, двери, окна, дверные и оконные толщинки, вставные, приставные и навесные

толщинки, арки и т.д. Методы членения каркасных декораций. Особенности членения павильонов. Одинарные и складные стенки. Применение складных элементов. Техника безопасности: «По охране труда для учащихся подделочного цеха ТЮТа».

Практика

Изготовление стенки с оконным проёмом. Конструирование стенки с оконным проёмом. Подготовка материала, разметка элементов конструкции стенки с оконным проёмом. Изготовление деталей стенки с оконным проёмом. Сборка элементов декорационной рамки с оконным проёмом. Установка раскосов и укрепление фанерными косынками. Изготовление стенки с дверным проёмом. Конструирование стенки с дверным проёмом. Подготовка материала, разметка элементов конструкции стенки с дверным проёмом. Изготовление деталей стенки с дверным проёмом. Сборка элементов декорационной рамки с дверным проёмом. Установка раскосов и укрепление фанерными косынками. Изготовление приставной дверной коробки. Конструирование приставной дверной коробки. Подготовка материала, разметка элементов конструкции приставной дверной коробки. Изготовление деталей приставной дверной коробки. Сборка элементов приставной дверной коробки. Установка раскосов. Установка крепёжных бобышек дощатого порога. Обшивка фанерой. Установка дверного полотна.

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

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

Практика

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

РАБОТА В ТЕАТРЕ

Организация работы цеха

Теория

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

Практика

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

Основы работы на спектакле

Теория

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

Практика

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

Выпуск премьерного спектакля

Теория

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

Практика

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

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Самостоятельная подготовка к заданию по изготовлению деталей оформления и бутафории. Самостоятельное составление графика по выпуску спектакля-сроки готовности реквизита и последовательность появления их на сцене. Знакомство с планируемым декорационным оформлением. Работа с эскизами бутафории: подбор материала, изготовление чертежей, шаблонов. Распределение работы по степени сложности. Разработка технологии изготовления бутафории для спектакля. Работа реквизитора (бригады реквизиторов) на выпуске спектакля. Подбор реквизита со склада. Правила работы реквизитора перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Правила составления и подготовки сценария реквизитора. Правила организации рабочего места бутафора на сцене. Подготовка реквизита к спектаклю. Правила хранения реквизита для спектакля.

Практика

Распределение бутафоров на руководящие должности в цехе. Формирование группы художников-технологов по изготовлению бутафории на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы. Ведение и обновление документации бутафорского цеха. Утверждение и согласование технического сценария реквизиторов. Участие в создании технологической описи реквизита и бутафории в спектаклях. Корректировка и утверждение технических заданий на изготовление реквизита, роспись и фактуру декорационного оформления спектакля. Создание оригинальных эскизов бутафорских предметов для

премьерных спектаклей ТЮТа. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Организация работы производственных и сценических бригад реквизиторов на премьерных и репертуарных спектаклях ТЮТа. Организация мест для хранения бутафории и реквизита по разделам. Утверждение технических сценариев реквизиторов. Организация рабочего места бутафора-реквизитора на сцене. Выполнение ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем, подкраска в цвет деталей декорационного оформления. Ремонт бутафории всех спектаклей текущего репертуара. Анализ работы бригадира и бригады бутафоров-реквизиторов на спектакле. Накладки реквизиторов и способы их устранения. Работа художника-бутафора с режиссёром и художником-постановщиком спектакля.

ОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕХ

Теория

Структура и обязанности каждого члена цеха. Конкретные поручения каждому члену цеха. Распределение обязанностей по профилактике стационарной и переносной аппаратуры на сцене ТЮТа. Рабочие места осветителей и работа во время репетиций и спектаклей. Планирование работы в постановочной команде спектакля. Тайм-менеджмент художника по свету. Файловая структура облачного хранилища документов осветительского цеха как элемент организации цеховой жизни.

Художественный свет в спектакле. Разработка и оформление концепции светового решения спектакля. Разработка световой планировки и бокового разреза. Документация художника по свету. Разработка технического задания на световое оформление спектакля. Полный цикл разработки концепции светового оформления спектакля: от знакомства с материалом постановки до воплощения замысла на сцене. Анализ исторического, художественного, эмоционального и пространственного контекста светового решения спектакля.

Практика

Распределение осветителей на руководящие должности в цехе. Формирование группы видеохудожников, художников по свету, а также группы художников-технологов по изготовлению специальной электробутафории на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы. Ведение и обновление файловой структуры облачного хранилища документов осветительского цеха. Создание оригинальных эскизов светового оформления и видеооформления для премьерных спектаклей ТЮТа. Перенос в цифровой вид и доработка эскизов при помощи специального программного обеспечения: в графических редакторах, 3D-визуализаторах света и прочее. Текстовое описание концепции светового решения. Создание виртуальной модели с расположением светового и видео оборудования при помощи программной трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения. Работа с онлайн-сервисами для оперативной синхронизации «волшебного листка» художника по свету. Работа с ассистентом художника по свету и видеохудожником.

ЗВУКОЦЕХ

Теория

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

Практика

Распределение учащихся звукоцеха на руководящие должности в цехе. Формирование группы звукорежиссёров на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы. Планирование работы цеха в сезоне. Ведение и обновление документации звукоцеха.

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

МОНТИРОВОЧНЫЙ ЦЕХ

Теория

Театральное производство. Работа над выпуском спектакля на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Роль главного машиниста сцены в процессе выпуска спектакля на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Паспорт спектакля. Технический сценарий спектакля. Правила работы с техническим сценарием, распределение обязанностей.

Практика

Театральное производство. Адаптация декорационного оформления к сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Черновой технический сценарий спектакля на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Прогоны спектакля. Корректировка технического сценария. Составление сводного технического сценария спектакля. Распределение обязанностей, "деление" на правую и левую кулису. Последовательность производимых работ до и после "спектакля". Правильное обращение с техническим сценарием. Действия бригадира и старших кулис. Практикум на скорость, точность и тишину перестановок сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал». Хранение постановочного имущества: мягких, жестких декораций, мебели. Наставничество старших планшетных монтажников над младшими учащимися. Подвязка и сворачивание одежды сцены, тренинг на скорость и качество работы. Сборка декорационных станков, тренинг на скорость и качество работы; - обучение чистым переменам - тренинг на скорость и качество работы, тишину и точность перестановки. Тренинги на ориентирование в темноте "парные жмурки", "лабиринт". Практические занятия по монтажке и разборке декораций условного (или идущего) спектакля по специально подготовленному (или реальному) техническому сценарию. Практикум на отработку последовательности производимых работ.

ПОДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Организация работы цеха

Теория

Организация работы поделочного цеха в театре. Технологические участки в поделочном цехе. Задачи ассистента художника по декорациям, художника технолога.

Практика

Распределение поделочников на руководящие должности в цехе, а также назначения ответственных за технологические участки в поделочном цехе. Формирование группы художников-технологов по декорациям на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы.

Основы работы при подготовке спектакля

Теория

Задачи художника-технолога по декорациям по текущему ремонту декорационного оформления репертуарных спектаклей. Тех. совет театра. Анализ повреждённых или изношенных декораций и выбор технологии ремонта. Особенности оперативных ремонтных работ декорационного оформления всех спектаклей текущего репертуара.

Практика

Работа в качестве бригадира поделочной бригады при оперативном ремонте на сцене. Участие поделочников в тех. совете после спектакля. Организация рабочего места поделочника на сцене. Планирование и организация необходимых ремонтных работ декорационного оформления всех спектаклей текущего репертуара. Варианты поломок разных элементов декорационного оформления и способы их оперативного устранения.

Выпуск премьерного спектакля

Теория

Задачи производственной бригады поделочного цеха. Работа с эскизами сценического оформления. Макет. Основы перспективы. Технологическое описание и техническое задание на производство декорационного оформления спектакля. Материалы для производства изделий из дерева. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Алгоритмы планирования работы бригады поделочников на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

Практика

Формирование производственных бригад и бригадиров поделочного цеха для выпуска премьерных спектаклей ТЮТа. Разработка эскизов, макетов и 3D-моделей сценического оформления с использованием многофункциональных растровых и векторных графических редакторов из пакета Adobe Creative Cloud и пакета для создания и редактирования трёхмерных объектов C4D или Blender. Создание эскизов и макетов отдельных элементов декораций. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. Разработка технических рисунков и чертежей элементов декорационного оформления для производства с использованием программы трёхмерной системы автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD. Расчёт материала для производства конкретного изделия. Выполнение изделий для оформления спектаклей по выбранной технологии из выбранных материалов. Сочетание техник и материалов в одном изделии декорационного оформления. Подбор декораций на монтажном складе и адаптация их в соответствии с замыслом режиссёра и художника спектакля. Организация хранения инструмента и материалов для производства декорационных изделий. Планирование работы бригады поделочников на выпуске премьерного спектакля. Создание графиков при помощи табличного редактора Microsoft Excel.

6. Контрольные и итоговые занятия

Практика

Сдача технического минимума.

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

Планируемые результаты 4-го года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций искусства современного театра;
- умение применять технические знания и навыки для разработки художественного образа спектакля с использованием современных технологий;
- владение навыками конструирования и компьютерного моделирования декорационного и аудиовизуального оформления спектаклей;

- владение современными технологиями театрального производства;
- умение создавать мультимедийное оформление спектакля с использованием цифровых технологий программно-аппаратного комплекса ТЮТа;
- умение осуществлять подбор технических и выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок;
- опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Метапредметные результаты:

- владеют общими навыками учебно-познавательной деятельности: могут самостоятельно осмыслить и решить поставленную задачу, умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность; распределять задачи при работе над коллективным заданием; пользоваться планом при анализе материала;
- владеют навыками позитивного межличностного общения и сотрудничества для работы в группе и коллективе.

Личностные результаты:

- успешная самоактуализация подростков и развитие их творческого потенциала на основе занятий театральным творчеством;
- развитые техническое и технологическое мышление, пространственное воображение и конструкторская смекалка;
- инициативность, самостоятельность и ответственность в учебной и сценической деятельности, при выполнении индивидуальных и коллективных заданий;
- высокая степень творческой активности учащихся;
- сформированность сценической и зрительской культуры;
- сформированность нравственных качеств личности;
- профессиональная ориентация на технические театральные профессии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫ

УМК программы «Технический комплекс» 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. Агутова 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. Варганян 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. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство

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

69. Чедд Г. Звук. - М., изд. "Мир", 1975.
70. Яковлева Е.И. Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха. - М., Агни, 1996.
71. Яковлева Н.А. Взаимодействие искусства в педагогическом процессе. - ЛГПИ им. Герцена, 1989.

Список литературы для учащихся и родителей

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

Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыкальном, театральном, живописном искусстве. <http://www.teatrperovo.ru/sitemap.html>
2. Базанов В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976 http://www.spbkotei.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 музыкальной комедии 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

Для всех цехов (в соответствии со специализацией):

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

Специализированные средства (по цехам)

Цех	Дидактический материал
Звуко-шумовой	театральное звуко-шумовое оборудование, спецификация звукового оборудования, схемы звукового и шумового оборудования и механизмов сцены для его крепления
Поделочный	образцы изделий, схемы изготовления карточки с рецептами приготовления клейстера, мастики, красок для росписи и пр. карточки «Виды художественных красок и их состав» и т.п.
Осветительский	спецификация светового оборудования схемы светового оборудования и механизмов сцены для его крепления каталог театральных фильтров образцы исправного и неисправного оборудования примеры цветных гримов, подборка элементов декораций и сценических костюмов для создания световых этюдов ЭОР: https://www.lightingschool.eu/knowledge-center/ - Электронные материалы. Свет. https://www.lightingschool.eu/portfolio/shaping-the-l - Тестирование. Свет. Курс видеоуроков Cinema4D для начинающих. Курс видеоуроков Супер Cinema4D. Курс видеоуроков Супер AfterEffets Онлайн сервисы видеоуроков по 2D и 3D графике www.vedeosmile.ru и www.videocopilot.net
Монтировочный	образцы изделий эскизы декораций макет спектакля схемы оборудования и механизмов сцены образцы монтировочных сценариев и технологических карт
Бутафорский	альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох схемы расстановки реквизита, эскизные материалы шаблоны, выкройки из картона и бумаги, эскизы-чертежи для бутафорской работы образцы предметов театральной бутафории (деревянная посуда, кувшины, часы, цветы, бокалы, книги и пр.) сценарии реквизитора

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 творческих группах цехов, 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 цеховых группах широко применяются разные формы выявления и предъявления результатов обучения:

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

В каждом цехе ТЮТа разработана своя система определения результативности образовательного процесса, адаптированная в соответствии с особенностями деятельности данного 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:

- лабораторные работы с материалами, оборудованием, приборами
- выполнение творческих заданий, этюдов
- опрос, выполнение тестовых заданий на знание специальной терминологии и оборудования
- проведение зачетов
- выполнение технического минимума по теории и практике
- выполнение тестовых заданий, в т.ч. онлайн

- изготовление элементов оформления спектакля
- работа на спектакле в обслуживающей бригаде
- педагогическое наблюдение
- анализ педагогом выполнения заданий, этюдов, реализации проектов, 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, общие для всех цехов:

- экзамен цеха
- межцеховой экзамен (совместно с цехами ДООП «Художественный комплекс»)
- диагностика сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся (Приложение 2)
- анализ участия каждого учащегося (в соответствии с годом обучения) в выпуске репертуарного или премьерного спектакля (Приложение 3)

В каждом цехе разработаны и свои, узкоспециализированные формы выявления результатов.

По итогам освоения программы каждого года педагоги цехов заполняют Информационные карты «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Технический комплекс» по своему цеху (пример – Приложение 7).

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 объёме
2 балла	может ответить на половину вопросов	частично применяет на практике
1 балл	имеет представление о теоретической основе	применяет на практике с помощью педагога

Шкала определения уровня освоения программы:

6-9 баллов - низкий уровень

10-14 баллов – средний уровень

15-18 баллов – высокий уровень

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

- анкета для родителей «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 4);
- анкета для родителей «Удовлетворенность родительской общественности образовательным процессом в объединении» (Приложение 5);
- анкета для учащихся «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 6).

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.	Буафорский цех				
2.	Поделочный цех				
5.	Монтировочный цех				
7.	Звукоцех				
8.	Осветительский цех				

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ»**

Фамилия, Имя	Метапредметные (учебно-коммуникативные) навыки										Личностные качества							
	Культура речи	Умение слушать	Умение выделить главное	Умение ставить задачи	Умение анализировать и планировать деятельность	Умение продуктивно взаимодействовать	Самоконтроль	Самооценка	Умение работать с информацией	Сумма баллов	Уровень	Дисциплинированность	Воля	Выдержка	Мотивация	Социальная адаптация	Сумма баллов	Уровень

**Критерии развития личностных качеств учащихся
и сформированности метапредметных компетенций**

Низкий уровень (1 балл)	Средний уровень (2 балла)	Высокий уровень (3 балла)
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 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
Анализ, планирование деятельности		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и самостоятельной работы, анализируя подход к выполнению задания, логичность и результат, общаясь с учащимся и его родителями)		
не может определить последовательность действий выполнения задания и представить результат	способен выделить составляющие плана действий, но недостаточно четко определяет их последовательность по достижению результата	осуществляет четкое планирование, анализируя и представляя конкретный результат деятельности
Умение продуктивно взаимодействовать		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работы, анализируя формы и эффективность сотрудничества и взаимодействия с учащимися и педагогом)		
без желания вступает в контакт с участниками образовательного процесса, предпочитая выполнять задания самостоятельно, без включения в «рабочие» группы	вступает в контакт с участниками образовательного процесса, включается в групповые формы работы в качестве «наблюдателя»	эффективно взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, в группе занимает лидирующее положение, оказывая помощь, проявляя эмпатию и толерантность
Умение работать с информацией		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал 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
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
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

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
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
Мотивация (педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ТЮТ?»)		
личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей	не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе	имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
Социальная адаптация (педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся во время занятий, внеучебной деятельности, выездов, возможно проведение социометрии)		
друзей в коллективе нет, создает конфликтные ситуации, всегда личные интересы ставит выше коллективных	не всегда комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет 1-2 друзей, не всегда умеет объединить коллективные и личные интересы	абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет много друзей, умеет объединять коллективные и личные интересы

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

<i>Метапредметные результаты</i>		<i>Личностные качества</i>	
9-12 баллов	низкий уровень	5-8 баллов	низкий уровень
13-23 балла	средний уровень	9-12 баллов	средний уровень
24-27 баллов	высокий уровень	13-15 балла	высокий уровень

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ»**

ФИ _____
Цех _____

Название мероприятия (спектакль, капустник, проект и т.д.)	Уровень спектакля (показ, репертуарный или премьерный спектакль)	Год обучения	Форма участия	
			В цехе (стажер, член бригады, бригадир)	Актер (роль)

**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 выступать 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
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
1 год обучения**

Дата заполнения _____
Группа _____
Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения					Количество баллов	Уровень
		Теоретические знания			Практические умения			
		История и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества	Базовые технические знания	Оборудование цеха и сцены	Навыки эксплуатации технического и вспомогательного оборудования	Этюдные работы		
1.								
2.								

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

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения						Количество баллов	Уровень
		Теоретические знания			Практические умения				
		История и традиции театрального искусства XVII-XVIII в.в.	Современные технологии художественного оформления спектакля	Устройство и оборудование сцены	Этюдные работы	Подбор технических средств при сопровождении театральных постановок	Применение технических знаний и навыков в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля		
1.									
2.									

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

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения					Количество баллов	Уровень
		Теоретические знания			Практические умения			
		История и традиции театрального искусства XIX- XX века	Иновационные мультимедийные технологии в театре	Современные технологии художественного оформления спектакля	Применение инновационных технологий при создании художественного оформления	Работа над репертуарным спектаклем		
1.								
2.								

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

Дата заполнения _____

Группа _____

Педагог _____

№ п/п	ФИ	Оценка результатов обучения						Количество баллов	Уровень
		Теоретические знания			Практические умения				
		Современное театральное искусство	Современные технологии театрального производства	Правила эксплуатации и программное обеспечение мультимедийного оборудования	Навыки конструирования и компьютерного моделирования	Разработка художественного образа спектакля с использованием современных технологий	Работа над спектаклем		
1.									
2.									

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Технический комплекс»
на 2019-2020 учебный год

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год Гр.107 Гр. 110	03.09.2019	19.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
1 год Гр.112	04.09.2019	27.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
1 год Гр. 113	04.09.2019	23.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
2 год Гр. 210	05.09.2019	21.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
2 год Гр. 205	02.09.2019	21.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
3 год Гр. 306	04.09.2019	23.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
3 год Гр. 310	04.09.2019	27.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
3 год Гр. 311	06.09.2019	29.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа
4 год Гр. 109	04.09.2019	23.05.2020	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа