

Сазонов Евгений Юрьевич,

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

Видунова Валерия Владимировна,

заведующий театрально-художественным отделом

Лазарева Евгения Ярославовна,

методист

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЦИФРОВОМУ ТЕАТРУ

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

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

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

Несколько слов по-существу...

Номинация, в которой была представлена и стала лауреатом дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технический комплекс» Театра юношеского творчества на Всероссийском конкурсе программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» в 2020 году – «Цифровая трансформация творчества».

«Какая связь между театром и «цифрой»? – спросите вы. Самая прямая.

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

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

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

Современные компьютерные технологии нашли широкое применение и в Театре юношеского творчества. Цифровые технологии используются на каждой стадии подготовки спектакля – от создания схем, чертежей на основе эскизов художника, до управления мультимедийными декорациями постановки. Видеопроекции вышли на новый технологический уровень, совмещая видео, графику, анимацию, архитектурный и объектный 3D-мэппинг. Они становятся частью декораций, а иногда и вовсе заменяют их. Всё аудио-визуальное оформление спектакля (свет, звук, видео, спецэффекты) может управляться в рамках одного программно-аппаратного комплекса сцены, синхронизирующего действия всех цифровых консолей и медиасерверов при помощи современных протоколов связи. Мультимедийный театр – это тот мир, в котором тесно переплетены игра актёра, смена декораций, игра света, видеопроекции и видеоэкраны, саунд-дизайн и музыка составляют общую, неразрывно связанную картину. Методический кейс программы, которая учит создавать современный театр с использованием мультимедийных средств, мы и представляем вашему вниманию.

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

Нашему театру в будущем году исполнится 67 лет.

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

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

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

А теперь – о «Техническом комплексе».

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

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

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

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

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

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

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

На что же здесь обратить внимание?

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

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

наглядности приводим эти позиции:

16. Основы управления видеопроекцией

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

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

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

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

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

24. Создание видеоконтента для спектакля

Мастерство видеохудожника носит очень специфический характер, требует знания и понимания программ для монтажа и создания видео. Здесь речь идёт не о простом «воровстве» видеоматериала из интернета, а имеется ввиду полное создание уникального видеоконтента силами осветительского цеха.

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

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

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

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

Словом, этот раздел кейса – один из центральных, «ключевых», и мы рекомендуем вам задержаться здесь подольше, чтобы не только увидеть общую картину, но и вникнуть в методические и творческие тонкости, нюансы и

подробности. Ознакомьтесь с планами индивидуального обучения (маршрутами), приведенными в качестве примеров, с результативностью обучения по оценкам как самих учащихся, так и их родителей. Особый интерес, надеемся, вызовет у вас итоговая таблица, в которой показаны результаты профессионального самоопределения воспитанников с указанием их имен и фамилий и конкретных профессиональных учебных заведений.

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

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

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

- *Зачетная книжка осветителя*. В ней множество страниц и разделов: мастерство планшетного осветителя, мастерство старшего осветителя, мастерство художника-технолога, мастерство светооператора и т.д.
- *Система оценки монтажного цеха*. Она включает в себя проверочные таблицы по основным темам сценической техники и машинерии: устройство сцены, типы сцен в историческом аспекте, технология работы с мягкими и жесткими декорациями.
- *Техминимум по сценической технике и оборудованию*, включающий в себя два уровня с подробным перечислением навыков и познаний.

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

И снова наш навигатор в действии!

Раздел **1.5** включает в себя аннотации к уже приведенным и последующим материалам кейса, а также весьма важную составляющую образовательного процесса – родительскую! Не секрет, что согласно современному образовательному законодательству в число участников образовательного процесса, наряду с педагогами и учащимися, включены также родители и (или) их законные представители. В составе документов раздела результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством обучения, итоги анкетирования, отзывы родителей о качестве обучения. Раздел снабжен графиками, диаграммами, вопросниками, позволяющими наглядно продемонстрировать заинтересованность родительского сообщества в образовательном процессе, его конструктивные или критические оценки и суждения.

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

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

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

интернет-журнала ТЮТа «СИТиП», проектов «Слово.PRO.Театр» и «Закулисье ТЮТа», видео-ролик «Мы» о законах ТЮТа и многое другое;

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

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

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

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

- примеры 3D эскизов костюмов, деталей декораций, макета декораций спектакля;
- технические сценарии осветителей, монтировщиков;
- процесс создания спектакля в фотографиях.

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

- планы занятий по теме, которые каждый педагог может интерпретировать под свои задачи;
- дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся;
- интернет-ресурсы по теме;
- материалы к занятиям.

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

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

Так, в осветительском цехе на занятиях используются представленные подборки эскизов в формате 3D для изучения особенностей освещения в различных спектаклях, разрабатываются осветительские сценарии, партитуры светооператоров, педагоги и учащиеся создают презентации по темам программы. В кейсе представлена презентация «Профессия – «Художник по свету», подготовленная учащимися для участия в фестивале «Профессия». В монтировочном цехе разработаны учебные пособия для планшетного монтировщика, схемы оборудования сцены, представлены 3D-технологии организации сценического пространства, а в цехе бутафоров находим технологическое описание декораций и памятку реквизитора. Занятиям по звуковому оформлению спектаклей посвящены материалы звукоцеха, в них подробно рассматривается этапность в освоении учебного материала, последовательность и взаимосвязь различных художественных компонентов (звук, свет, грим и т.д.) в целостном процессе создания сценического образа или всего спектакля. Интерес представляет и статья педагога монтировочного цеха ТЮТа о применении цифровых ресурсов в моделировании сценического пространства.

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

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

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

Мультимедийный проект-спектакль «Добро пожаловать на борт»

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

Проект празднования юбилея ТЮТа «60 лет спустя»

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

На время проведения проекта все помещения современного ТЮТа – сценический и зрительский комплекс, репетиционные классы и учебные помещения производственных театральных цехов, рекреации и театральные мастерские, а также все уровни зрительской зоны театрального фойе и концертного зала «Карнавал» Дворца творчества юных были превращены в одно масштабное, целостное креативное пространство, в котором расположились не только выставочные исторические материалы (фотомонтажи и видеосюжеты, театральные афиши и постеры, композиции по более чем 100 спектаклям, исполнявшимся на сцене театра за прошедшие десятилетия, театральные костюмы и макеты, образцы гримов, световые и радиошумовые эффекты, театральные реквизит и детали

декорационного и сценографического оформления, изготовленные в тютювских производственных цехах и т.д.), но и обширный спектр методической литературы, книги, брошюры, сборники, материалы программного характера, обобщающие многолетний опыт режиссеров и педагогов ТЮТа разных поколений.

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

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

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

Здесь вы найдете информацию о том, каким образом методика ТЮТа, в том числе и цифровая, расширяет культурное и познавательное пространство коллектива и каждого воспитанника в отдельности, выходя далеко за пределы собственно театра, как зрелищного явления, но оставаясь в нем как в явлении культурном, психологическом, педагогическом, общественном, а следовательно – развивающем личность. Рекомендуем вам познакомиться с основными частями раздела, которые кратко охарактеризованы ниже.

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

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

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

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

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

Проект «Зрелищник в театре»

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

Тютовские «капустники»

Тютовские праздничные вечера-капустники – одна из самых ярких составляющих внутренней тютовской жизни. В ТЮТе традиционно словом капустник обозначается любое «представление для своих, не являющееся спектаклем», то есть, по сути дела – «вечер». Поводом для тютовского вечера чаще всего являются тютовские праздники, к которым традиционно относят «Вечер студии» (начало сезона), «Вечер выпускников» (завершение сезона), Вечера, посвященные 8 марта, 23 февраля, соответственно – мужской и женской половинам тютовского коллектива, Новому году, Дню рождения Театра (22 апреля). Традиционны миниатюрные капустники-поздравления после спектакля. Темой такого капустника служит либо своеобразное подведение итогов работы над спектаклем, например, после премьеры, либо поздравление конкретного участника с днем рождения. Капустник ставится как спектакль, как правило, имеет яркую оригинальную световую и звуковую партитуру, в нем используются все возможности сцены. Роли в капустнике играют и режиссируются так, как в настоящем спектакле.

В кейсе представлены сценарии капустников:

- День рождения ТЮТа (63 сезон) по мотивам «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса;
- «Алиса в стране...» (открытие 64 сезона);
- «На правах рекламы».

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

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

Техническое сопровождение спектакля требует крайней сплочённости и точной работы всего технического коллектива, работающего на спектакле. В театре любой неосторожный подход к проведению спектакля со стороны технических бригад способен уничтожить живую ткань сценического действия, но, чтобы этого не произошло, необходимо слаженно и вовремя осуществлять световые переходы,

выводить фонограммы, делать чистую перемену декораций и реквизита, и так далее. Всю эту череду сценических событий позволяют собрать воедино и структурировать цеховые технологические карты и технические сценарии (или партитуры) спектакля.

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

В ТЮТе используются технические сценарии бутафора-реквизитора; партитуры звукооператора, светооператора, выводящего видеоинженера, осветителей-водящих и планшетных осветителей; верховые монтировочные сценарии; партитуры машиниста сцены и планшетных монтировщиков.

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

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

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

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

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

А теперь предлагаем вам уже самостоятельно продолжить необыкновенное путешествие в мир театра и цифровых технологий, подробно познакомиться с материалами кейса.