

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «19» 05 2021 г. № 6)

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Монтировочный цех»**

Уровень освоения: углубленный

Срок реализации: 4 года

Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчики:

Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
тьютор, педагог дополнительного образования
Пиняева Ксения Андреевна,
педагог дополнительного образования
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 8.06.2021 г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа «Монтировочный цех» 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: 576/720 часов, 4 года реализации.

Программа «Монтировочный цех» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри», заложенные основателем Театра Юношеского Творчества М.Г.Дубровиным, и взаимодействует со всеми производственными и обслуживающими цехами театра.

Программа основана на реализации следующих принципов:

- монтировочный 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

Программа «Монтировочный цех» направлена на освоение монтировочного ремесла, базой которого является ручной труд по обслуживанию и эксплуатации сценического пространства и 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 и сверлильный), осваивают приемы ручного изготовления предметов монтировочного оборудования.

Оборудование, используемое сегодня в монтировочном цехе ТЮТа, компьютерная техника и современное программное обеспечение, информационно-компьютерные технологии невозможно применять без специальных знаний, умений и навыков, в том числе научно-технических.

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: физика, радиоэлектроника, техническая механика и сопротивление материалов, электротехника, начальные инженерные знания, IT-

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

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

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

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

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

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

технологии, 3D-моделирование.

На занятиях цеха используются современные технологии в области механического оборудования сцены и мультимедийных технологий.

Работа в цехе построена по принципу лаборатории, где проводятся исследования и опыты с пространством, материалом, предметом.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться 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 технологий вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они все больше и больше отвоевывают себе пространство. И даже такой оплот консерватизма, как театр, сдает свой 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 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 сценического пространства.

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.

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

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 сцены, применяемого в монтировочном цехе
- обучить работе в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в монтировочном деле;
- обучить традиционным и современным технологиям применения сценического механооборудования;
- 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 «Монтировочный цех» 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

Для производства спектаклей цеха могут объединяться, формируя различные творческие группы из монтировочного, осветительского и звукоцеха, т.к. современное аудиовизуальное оформление спектакля требует их совместной работы.

Особенности реализации программы.

Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: Zoom-платформа для онлайн-конференций, группы в социальных сетях, <https://onlinetestpad.com> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Материально-техническое оснащение

Образовательного процесса по программе осуществляется 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 – 10 x 5,5 м. Также осуществляется обучение работе на галереях и переходных мостах.

При необходимости занятия цеха проходят в других цехах театра, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией, а также компьютерной и копировальной техникой.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Монтировочный	Набор инструментов для работы на монтаже/демонтаже: набор отверток, молотки, пассатижи, комплект гаечных разводных ключей, рулетки 5 и 10 метров, кисти, степлеры, монтировка. Электроинструмент для мелкого ремонта и крепления декораций Компьютер, экран проектор Цветной принтер для печати формата А3 Налобные фонарики Канцелярские принадлежности, Наглядные пособия. Макеты декораций	Бумага А4 и А3 Саморезы по дереву и по металлу Скобяные изделия для болтовых соединений Балетный Такелажные. скотч матовый принадлежности разных цветов. Изоленга разных цветов Картриджи для принтера Черная матовая краска Монтажная перфорированная лента Карабины, зажимы для тросов, рым-болты Тросы и канаты Скобы для строительного степлера Программное обеспечение: • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • Blender	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, контргрузы, лебедки, ручной привод подъемно-ручного занавеса, электро-оборудование сцены, пульт машиниста сцены, электро-механизмы сцены, фурки, контейнеры, аккумуляторные шуруповёрты.

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 монтировочном цехе
- научатся работать в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в монтировочном деле ;
- овладеют традиционными и современными технологиями сценического мехнооборудования;
- 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 монтажном сопровождении театральных постановок;
- получают опыт применения полученных знаний, умений и навыков монтажного дела 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 ИТ-технологий;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения (144 часа)

№ 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	14	4	10	Технический минимум
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 работы учащегося Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	37	107	

1 год обучения (180 часов)

№ 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	20	6	14	Технический минимум
4.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	59	121	

2 год обучения (144 часа)

№ 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	14	4	10	Технический минимум
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 работы учащегося Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
Итого		144	35	109	

2 год обучения (180 часов)

№ 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	20	6	14	Технический минимум
4.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
Итого		180	57	123	

3 год обучения (144 часа)

№ 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	

3 год обучения (180 часов)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теор	Практ	

п		о	ия	ика	
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	74	20	54	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
5	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	74	20	54	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
Итого		180	49	131	

4 год обучения (144 часа)

№ 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	34	6	28	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	60	10	50	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Педагогический практикум	18	6	12	Разработка занятия для 1 года обучения
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
Итого		144	31	113	

4 год обучения (180 часов)

№ 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	48	10	38	Технический минимум Практическое изготовление элементов

					оформления. Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	72	12	60	Анализ работ учащихся Работа на спектакле
6.	Педагогический практикум	28	10	18	Разработка занятия для 1 года обучения
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	180	41	139	