

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)

ТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

М.Р. Кагунова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Звукоцех»**

Уровень освоения: углубленный

Срок реализации: 4 года

Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчик:
Ананьин Никита Сергеевич,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 8.06.21 г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Адресат программы

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

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок реализации программы: 576/720 часов, 4 года реализации.

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

Актуальность программы

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

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

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

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

В профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели —

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

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

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

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

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

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

создания спектакля. В Театре Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

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

Новизна программы

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

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

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

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

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

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

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- обучить работе в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
- познакомить с современными технологиями художественного оформления спектакля;
- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования звукового оборудования при оформлении спектакля;
- обучить применению инновационных мультимедийных технологий при создании звукового оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора технических и выразительных средств для технической части для музыкального и звукового сопровождения мероприятий;
- 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 «Звукоцех» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества». Группы цеха формируются во время конкурсного отбора в ТЮТ на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшим занятиям 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

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

Для производства спектаклей звукоцех может объединяться с другими

производственными цехами, формируя различные творческие группы. Например современное аудиовизуальное оформление спектакля требует совместной и слаженной работы осветительского и звукового цехов.

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

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

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

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 звукового сценического и студийного 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 звукового оборудования при оформлении спектакля;
- научатся применению инновационных мультимедийных 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 (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. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковые этюды)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация) в онлайн среде
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	144	39	105	

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. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	10	5	5	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.

5.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковые этюды)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация) в онлайн среде
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	180	60	120	

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. Устный опрос по видеосвязи.
2.	История развития театрального искусства	12	6	6	Опрос, выполнение творческих заданий. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление по заданию)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация) в онлайн среде
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	144	37	107	

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. Устный опрос по видеосвязи.
2.	История развития театрального искусства	12	6	6	Опрос, выполнение творческих заданий. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	10	5	5	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
5.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление по заданию)
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация) в онлайн среде
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	180	60	120	

3 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Постановка задач на новый учебный год. Наблюдение. Беседа по видеосвязи.
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос, выполнение творческих заданий. Онлайн тесты. Устный опрос по видеосвязи.
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Выполнение творческих заданий. Доклад. Презентация.
4.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме

					(доклад, презентация) в онлайн среде
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	144	33	111	

3 год обучения (180 часов)

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

4.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления. Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Выполнение самостоятельных заданий по теме (доклад, презентация) в онлайн среде
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Экзамен по видеосвязи. Итоговое онлайн тестирование. Премьерный показ.
	Итого	144	33	111	

4 год обучения (180 часов)

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