

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

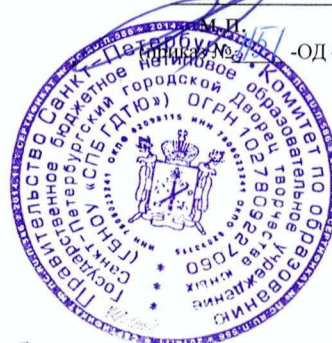
ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «21» 04 2022 г. № 9)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катунова

№ 151 -Од от «5» 05 2022 г)



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Бутафорский цех»

Уровень освоения: углубленный
Срок реализации: 4 года
Возраст учащихся: 13-18 лет

Разработчик:
Федоровский Дмитрий Анатольевич,
педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бутафорский цех» является частью 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 «Бутафорский 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:

4 года реализации

1 год – 144 часов

2 год – 180 часа

3 год – 180 часа

4 год – 180 часа

Программа «Бутафорский цех» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри» - через систему производственных цехов, заложенные основателем Театра Юношеского Творчества М. Г. Дубровиным.

Программа основана на реализации следующих принципов:

- бутафорский 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 «Бутафорский цех» 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.

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, технологии, 3D-моделирование.

Педагог цеха постоянно следит за развитием технологий в области оборудования для изготовления декораций и бутафории, оборудования сцены, мультимедийных технологий и применяет их в образовательном процессе.

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.

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в избранном 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 бутафорского цеха не только не противоречит традициям Театра Юношеского Творчества, 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

Учащиеся в процессе освоения программы «Бутафорский цех» получают представление о современных материалах для успешной реализации проектов художественного оформления спектаклей, необходимые знания видов, свойств материалов, современных способов их производства и технологических процессов, в которых их используются.

Программа бутафорского цеха объединяет несколько направлений деятельности: знакомство с миром изобразительного искусства, законами композиции, перспективы, сочетания цветов, подготовка оборудования к работе, изготовление специальных приспособлений, использование новых материалов, рационализаторские разработки, составляющие содержание учебно-практической работы в цехе. Обучение направлено на освоение основных театральных материалов, применяемых при изготовлении бутафории, практику применения сочетания материалов и решения задач выбора технологий изготовления бутафорских предметов при работе над оформлением спектаклей.

Цель программы: - формирование личности, развитие творческих способностей учащихся и их профессиональное самоопределение на основе изучения профессии театрального бутафора.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- научить работе с инструментами, обучить основным технологиям изготовления бутафории;
- познакомить с современными технологиями художественного оформления спектакля, способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать культуру речи и высокий уровень духовности и нравственности, норм и ценностей в поведении и сознании ребенка через погружение в мир искусства;
- развивать техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку при работе с информацией;
- развивать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него;
- воспитывать навыки самостоятельной работы и умения работать с информацией;
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на технические театральные профессии.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора

Программа «Бутафорского цеха» является одной из программ по выбору в рамках комплексной программы «Театр Юношеского Творчества», знакомящих с театральными цехами постановочной части театра. Отдельного набора на данную программу нет. Учащиеся распределяются в группы цеха во время формирования творческих групп Театра Юношеского Творчества на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

Условия формирования групп:

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся второго и последующих лет обучения могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектакля, распределения ролей, реализации творческих задач.

Количество детей в группе:

Численный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом: 1 год – 15 человек, 2 год – 12 человек, 3 год – 10 человек

Особенности организации образовательного процесса

Программа реализуется в очном формате.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга занятия могут проводиться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

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

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

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

Производственный цех	Функция производственного цеха
Бутафорский цех	Изготовление театральной бутафории. Роспись и фактурная обработка элементов декорационного оформления.

Материально-техническое оснащение

Занятия бутафорского цеха проходят в учебной мастерской, оснащённой необходимым оборудованием в соответствии с задачами учебного процесса. Мастерская оснащена рабочими местами: столы, верстак, место для выпиливания ручным лобзиком, раковина с водой.

Необходимые материалы: пеноплекс (пенопласт) для освоения резьбы, поролон, ткани различных фактур (например: бязь, дунитка, синтетические отрезки тканей), набор художественной гуаши, листы ватмана, бумага для рисования, набор цветной бумаги или

картона для детского творчества, пластилин, клей ПВА, гипс, кисти, шпатель, канцелярские ножи со сменными лезвиями, ножницы.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Буафорский	Ножницы, шило, иголки, нитки, канцелярские принадлежности, молотки, пассатижи, набор отвёрток, кисти	Ткань, бисер, пряжа, бумага разной фактуры, картон, клей ПВА, гуашевые краски, глина, пластилин, пенопласт	Токарный станок по дереву, мебельный степлер, электролобзик, электрическая дрель

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 знакомы с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- овладеют работой с инструментами и основными технологиями изготовления бутафории;
- будут знакомы с современными технологиями художественного оформления спектакля и смогут реализовать полученные знания, умения и навыки в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Личностные результаты

Учащиеся:

- будут проявлять ответственность за общее дело и свой вклад в него, будут дисциплинированы, трудолюбивы;
- приобретут навыки самостоятельной работы и умения работать с информацией;
- будут готовы к профессиональному самоопределению.

Метапредметные результаты

Учащиеся:

- будут владеть культурой речи и высоким уровнем духовности и нравственности, будут знакомы с нормами и ценностями в поведении;
- разовьют техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку при работе с информацией;
- будут проявлять интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

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 Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум, опрос.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий Самостоятельная работа, презентация творческой работы Выполнение творческой работы.
5.	Театральная мастерская	44	10	34	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствии с замыслом художника.
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствии с замыслом художника. Выполнение технического задания. опрос
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ Самостоятельное выполнение творческой работы. Опрос.
	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. Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум Опрос Выполнение творческой работы. презентация творческой работы, зачет.
4.	Инновационные технологии в театральной практике	10	5	5	Выполнение творческих заданий Самостоятельная работа, презентация творческой работы Выполнение творческой работы.
5.	Театральная мастерская	74	30	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствии с замыслом художника. Выполнение технического задания. опрос
6.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	68	14	54	Анализ работы учащегося Работа на спектакле. Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствии с замыслом художника. Выполнение технического задания. опрос
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ Самостоятельное выполнение творческой работы. Опрос. Презентации по темам раздела, эссе по темам
	Итого	180	60	120	

3 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос Самостоятельная работа Зачет. Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Технический зачет Самостоятельная работа, презентация творческой работы Выполнение творческой работы.
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 Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствие с замыслом художника. Выполнение технического задания. опрос
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ Самостоятельное выполнение творческой работы. Опрос. Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
	Итого	180	49	131	

4 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос Самостоятельная работа Зачет. Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Технический зачет Самостоятельная работа, презентация творческой работы Выполнение творческой работы.
4.	Театральная мастерская	58	14	44	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления Творческий проект
5.	Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	90	24	66	Анализ работ учащихся Работа на спектакле Эскиз бутафории, чертёж, шаблоны для изготовления. Собственные эскизы бутафории для спектакля в соответствие с замыслом художника. Выполнение технического задания. опрос
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ Самостоятельное выполнение творческой работы. Опрос. Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос
	Итого	180	47	133	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 1 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства от Античного театра до 17 века
- сформировать навыки подбора материалов, применяемых при изготовлении бутафории: картон, пенопласт, поролон, ткани различной фактуры;
- обучить основным технологиям изготовления папье-маше;
- познакомить с эволюцией сценического пространства, техническими приспособлениями сцены;
- обучить изготовлению макета-прирезки из картона;
- обучить приемам резьбы по пенопласту;
- способствовать получению опыта участия в подготовке и проведении репертуарного и премьерного спектаклей в качестве члена бригады.

Развивающие:

- развивать внимание, память, техническое мышление в процессе обучения работе с информацией;
- развивать волю и личностные качества самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей;

Воспитательные:

- формировать культуру речи и коммуникативные навыки на основе взаимодействия в составе цеха;
- формировать умение слушать собеседника, навыки общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами;
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие.

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных и Театр Юношеского Творчества. История возникновения и развития цехов ТЮТа. Содержание и задачи деятельности цехов. Правила техники безопасности. Правила поведения в учебной аудитории и на сцене ТЮТа. Требования к внешнему виду и форме учащихся.

Практика

Знакомство с производственными цехами ТЮТа. (Учащиеся старших годов обучения готовят творческое погружение новичков в специфику каждого цеха).

2. История развития театрального искусства.

Теория

Античный театр. Возникновение театрального искусства из языческого ритуала в Древней Греции. Культ Диониса. Устройство здания античного театра. Декорации, костюмы, маски в античном театре. 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.

Средневековый театр. Ранний средневековый. Средневековый театр классического периода. Площадной театр и симультанная сцена. Развитие театрально-декорационного искусства в средневековом театре.

Театр эпохи Возрождения. Елизаветинский театр. Организация сценического пространства в Елизаветинском театре. Устройство театрального здания. Театр Глобус в Лондоне.

Организация театрального представления. Итальянский театр комедии Дель Арте. Маски и костюмы эпохи Дель Арте. Испанский театр Барокко. Организация театрального пространства (коралли). Сценические эффекты театра барокко.

Театр Классицизма. Появление перспективной декорации. Семья Галли де Бибиена. Театр Олимпико в Виченце.

Театр XVIII 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 видеопроекторного 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

Мультимедийное оформление спектакля. Мировой опыт мультимедийного оформления спектаклей. Компоненты мультимедийного оформления спектакля.

Практика

Знакомство с мультимедийными спектаклями и музеями Санкт-Петербурга.

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. 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. Голландский натюрморт 17 века. Голландский натюрморт 17 века. Разновидности

натюрморта. Цветочный натюрморт. «Накрытые столы» («Банкеты» и «Завтраки»). Тональный или монохромный натюрморт. «Кухонный» натюрморт. «Учёный» или «философский» натюрморт – аллегорический смысл изображенных предметов в философски-нравоучительном натюрморте. «Обманка» - «иллюзионистский» натюрморт.

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. 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. Голландский натюрморт: изготовление и подбор недостающих предметов для демонстрации натюрморта в жанре «учёный», или «философский» натюрморт. Выполнение планировки в заданном масштабе. Изготовление макета-прирезки из картона и бумаги оформления спектакля по заданному эскизу. Создание фактуры, окраска и роспись макета.

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

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. 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

Основы работы на спектакле. Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. 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. 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.

Выпуск премьерного спектакля.

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.

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.

13. 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. Премьерный показ спектакля: участие в выпуске.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства от Античного театра до 17 века
- владение навыками подбора материалов, применяемых при изготовлении бутафории: картон, пенопласт, поролон, ткани различной фактуры;
- владение основными технологиям изготовления папье-маше;
- знание эволюции сценического пространства, технических приспособлений сцены;
- владение навыками изготовления макета-прирезки из картона;
- владениями приемами резьбы по пенопласту;
- приобретение опыта участия в подготовке и проведении репертуарного и премьерного спектаклей в качестве члена бригады.

Метапредметные результаты:

- владение культурой речи и коммуникативными навыками на основе взаимодействия в составе цеха;

- приобретение умения слушать собеседника, навыков общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами;
- приобретение начальных навыков технического мышления, внимания, памяти в процессе работы с информацией.

Личностные результаты:

- проявляет дисциплинированность, трудолюбие;
- проявляет волю и личностные качества самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XVII-XVIII в.в.
- познакомить с устройством и оборудованием сцены-коробки;
- познакомить с видами современных материалов для театральных постановок;
- обучить изготовлению ряда цветов на выбор для решения художественной задачи;
- обучить навыкам выполнения работы для оформления спектакля;
- научить применять технические знания и навыки в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля;

Развивающие:

- развивать умение выделять главное;
- продолжать развивать навыки постановки задачи для достижения творческой задачи воплощения замысла спектакля.

Воспитательные:

- воспитывать волю и нравственные качества личности подростков;
- способствовать формированию выдержки и мотивации к трудовой деятельности;
- воспитывать правильное восприятие информации при работе с ней.

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). Появление первых профессиональных актеров и актерских профсоюзов. Возникновение новых жанров (мим, пантомим). Появление площадной сцены. Средневековый театр. Церковный театр (литургическая и полулитургическая драма). 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, литературное наследие). Импровизация – как основной метод актерской игры в итальянском театре Возрождения. 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. Влияние Комедии Дель Арте и Средневекового фарса на драматургию Мольера. Театр XVII-XVIII веков. Театр эпохи Просвещения. Роль театра в обществе эпохи Просвещения. Театр Романтизма. Развитие театрально-декорационного искусства в эпоху Романтизма, усиленное внимание к историческому костюму и декорации. Театр XIX века и начала XX века.

Музыкальный театр. Байретский театр Рихарда Вагнера. "Русские сезоны в Париже" Сергея Дягилева. Классический балет, Мариус Петипа. Театр первых послереволюционных годов. Николай Евреинов, 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, арьерсцена; 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 в театральной практике.

Теория. Современные инновационные технологии в театре. Современные материалы для успешной реализации проектов художественного оформления спектаклей. Современное материаловедение: виды, свойства материалов, современные способы их производства и технологические процессы, в которых их используют.

Практика. Применение инновационных технологий в современном театре. Самостоятельное изучение материалов по темам. Подбор примеров на интернет-ресурсах демонстрирующих применение в театральных постановках современных материалов и технологий. Показ отрывков из современных спектаклей.

5. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Особенности театральной специальности «бутафор». 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 различных цветов - 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 пуансонов, изготовление матрицы. Подготовка и использование матрицы для изготовления изделий из оргстекла.

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. Техника безопасности бутафорареквизитора при работе на сцене. График подготовки и демонтажа репертуарного спектакля. Правила работы реквизитора перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля. Законы составления технических сценариев (партитур) спектакля. Правила составления и подготовки сценария реквизитора. Правила организации рабочего места бутафора на сцене. Подготовка реквизита к спектаклю. Правила хранения реквизита для спектакля.

Практика

Знакомство с режиссёрским замыслом конкретного спектакля. Читка пьесы. Изучение технологической описи и технического сценария (партитуры) спектакля. Распределение бутафоров на руководящие должности в бригады, обслуживающие спектакли и репетиции ТЮТа. Проведение репетиций, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа, работа с бригадой. Создание настроения спектакля и его атмосферы. 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. 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. Анализ работы бригады бутафоров-реквизиторов на спектакле. Накладки бригады реквизиторов и способы их устранения. 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. 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.

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. Составление бутафорами планов своей деятельности в ТЮТе. Производство оформления спектакля по техническому заданию и чертежам. Ремонт бутафории всех спектаклей текущего репертуара. Организация хранения реквизита по разделам: посуда, портфели, книги и др. 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. Работа на репетициях и прогонах выпускаемого спектакля. Подбор оформления. Материально-техническое обеспечение сценических репетиций в выгородках, черновых, чистовых прогонах. Технические репетиции. Генеральные репетиции. Премьера.

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 года обучения

Предметные результаты:

– знание истории и традиций театрального искусства XVII-XVIII в.в.;

- знание устройства и оборудования сцены-коробки;
- знание видов современных материалов для театральных постановок;
- умение изготовить ряд цветов на выбор для решения художественной задачи;
- владение навыками выполнения работы для оформления спектакля;
- проявление технических знаний и навыков в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля.

Метапредметные результаты:

- владение навыками выделять главное;
- проявление навыков постановки задачи для достижения творческой задачи воплощения замысла спектакля;
- умение правильно воспринимать информацию при работе с ней.

Личностные результаты:

- проявление воли и нравственных качеств личности;
- сформированность выдержки и мотивации к трудовой деятельности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 3 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства XIX- XX века;
- дать расширенное представление о стилях и направлениях в искусстве;
- познакомить с современными театральными материалами для изготовления оформления;
- научить основам работы по созданию нового оформления;
- обучить навыку координационной работы «бригадир-бригадир»;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарным спектаклем.

Развивающие:

- развивать конструкторское мышление, умение анализировать и планировать деятельность;
- способствовать формированию рационализаторских идей и конструкторской смекалки при работе с информацией;
- развивать навыков продуктивного взаимодействия, коммуникативных навыков на основе межцехового взаимодействия технических бригад;

Воспитательные:

- способствовать укреплению мотивации и профессиональной ориентации на технические театральные профессии;
- воспитывать выдержку и 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. Проекты универсального театрального здания. Формирование режиссерского театра в России. Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский. Гордон Крэг. Московский Художественный Театр. Драматургия Антона Чехова. Всеволод Мейерхольд. Условный театр. Работа с Александром Головиным, спектакль "Маскарад". 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". Театральные художники в театре 20 века: Давид Боровский, Сергей Бархин, Эдуард 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

Технический прогресс в театре. Компьютерные технологии в театре. Инструктаж по технике безопасности. Сценографические материалы в помощь художникам и мастерским. Удобство, практичность и нюансы использования современных сценических материалов при оформлении спектакля в решении сценографических задач.

Практика

Применение инновационных технологий в современном театре. Самостоятельное изучение материалов по темам. Подбор примеров на интернет-ресурсах, демонстрирующих применение в театральных постановках современных материалов и технологий. Показ отрывков из современных спектаклей.

4. Театральная мастерская

БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ

Теория

Особенности театральной специальности бутафора. Принципы, истоки возникновения французского интерьера в стиле рококо как эволюции 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. 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. 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 архитектурного фрагмента, изображённого на картине бутафорским способом (в масштабе). 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.

1. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура Ренессанса. 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. 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. Организация работы бутафорского цеха в театре. Технологические участки в бутафорском цехе. Задачи ассистента художника-постановщика по реквизиту. Формирование обслуживающих бригад.

Практика

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

Основы работы бутафора-реквизитора 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. 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

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. 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. 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. Правила создания эскизов бутафорских предметов для спектакля. Технологическое описание и техническое задание на изготовление реквизита. 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. 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. Разработка эскизов, макетов. Создание эскизов бутафорских предметов для спектакля. Составление технологического описания и технических заданий в текстовом редакторе Microsoft Word. 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. 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 спектакля.

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 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства XIX- XX века;
- владение расширенным представлением о стилях и направлениях в искусстве;
- знание современных театральных материалов для изготовления оформления;
- освоение основ работы по созданию нового оформления;
- приобретение навыка координационной работы «бригадир-бригадир»;
- успешная реализация полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарным спектаклем.

Метапредметные результаты:

- проявление навыков конструкторского мышления, умения анализировать и планировать деятельность;
- приобретение навыков рационализаторских идей и конструкторской смекалки при работе с информацией;
- владение навыками продуктивного взаимодействия, коммуникативными навыками на основе межцехового взаимодействия технических бригад.

Личностные результаты:

- проявление устойчивой мотивации и профессиональной ориентации на технические театральные профессии;
- проявление выдержки и нравственных качеств личности.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Задачи 4 года обучения

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями искусства современного театра;
- дать представление о художественной культуре 19 века;
- познакомить с технологией производства театральной бутафории;
- обучить технологии изготовления подсвечника на токарном станке;
- научить разрабатывать предметы бутафории с применением разных техник для одного элемента оформления;
- научить самостоятельной и продуктивной работе над спектаклем.

Развивающие:

- развивать фантазию, пространственное воображение при работе с информацией;
- развивать творческие способности и творческую самооценку.

Воспитательные:

- формирование коммуникативных умений, необходимых для продуктивной работы в группе и коллективе, самоконтроль и выдержку;
- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля, формировать навыки социальной адаптации;
- способствовать проявлению устойчивой профессиональной ориентации на технические театральные профессии.

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. Горизонтальный театр. Инклюзивный театр. Современный драматический театр. Режиссёры современного театра. 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. Хореографы, оказавшие значительное влияние на развитие современного танца. 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

Правила эксплуатации и программное обеспечение мультимедийного оборудования. Мультимедиа как инструмент художника. Жанры мультимедийных представлений.

Особенности программного обеспечения, основанные на технологии real-time рендера.

Практика

Применение инновационных технологий в современном театре. Современные материалы в решении сценографических задач декорационного оформления. Самостоятельное изучение материалов по темам. Подбор примеров на интернет-ресурсах, демонстрирующих применение в театральных постановках современных материалов и технологий. Показ отрывков из современных спектаклей.

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: последовательность работ при создании блюда из папье-маше. Подготовка презентации обзора истории фарфоровых изделий. Фаянсовая посуда в истории.

Технология изготовления театральной бутафории. Каркасные работы из проволоки. Технология изготовления театральных деревьев.

Мастер – бутафор.

Подготовка презентаций технологии, подбор материала для учащихся 1,2,3 года обучения в интернете. Обзор современных материалов для театра – подготовка презентации, рассказа для учащихся 1,2,3 года обучения. Решение одного предметов бутафории или деталей декорационного оформления разными приёмами в сочетании разных материалов известных в мастерской. Теория проведения занятий: правила педагогической этики, ознакомление с педагогическими принципами и методикой проведения занятий первого года обучения. Цели и задачи программы «Бутафорский цех» на первом, втором и третьем годах обучения, способы их решения и достижения. Подготовка занятия для совместного проведения вместе с педагогом.

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. Презентация «История фарфора». Роспись под фарфор украшение рисунком и орнаментом. Создание распускающегося цветка с механизмом.

Технология изготовления театральной бутафории. Изготовление из проволоки 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.

Мастер – бутафор. Подготовка рассказа-презентации об основных приёмах изготовления театральной бутафории применяемых в мастерской: о технике папье-маше, изготовление скульптуры из пенопласта, изделия из оргстекла в театре, приёмы изготовления цветов, о разработке чертежей и шаблонов изделия для учащихся 1,2,3 годов обучения. Презентация «Современные материалы для театра» для учащихся 1,2,3 годов обучения. Изготовление предмета бутафории сочетая разные технологии в одном предмете и применяя различные технологии для одного и того же элемента декорационного оформления. Подготовка к проведению совместно с педагогом цеха занятий для учащихся первого, второго, третьего года обучения. Участие в подготовке и приеме зачета у учащихся первого года. Самостоятельное составление плана проведения занятия по программе «Бутафорский цех».

5. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Теория

Художественная культура XIX века. Классицизм – последний великий стиль. Развитие искусства от классицизма до постимпрессионизма. Изучение таких направлений и стилей в искусстве, как ампиризм, революционный классицизм, романтизм, 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 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, прогонов и ген. прогонов репертуарных спектаклей ТЮТа, работа с бригадами и бригадирами. Ремонт бутафории всех спектаклей текущего репертуара. Накладки реквизиторов и способы их устранения. Создание настроения спектакля и его атмосферы.

Утверждение технических сценариев репертуарных спектаклей ТЮТа. Формирование технической репетиции спектакля. Организация рабочего места бутафора-реквизитора на сцене. Организация мест для хранения бутафории и реквизита по разделам. Проведение репертуарного спектакля. Анализ работы бригадира и бригады бутафоров-реквизиторов на спектакле. 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. Художественный 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. 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. 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. Проведение техсовета спектакля. График выпуска премьерного спектакля.

Практика

Подготовительный период. Знакомство с режиссёрским замыслом. Работа с эскизами, макетом. Распределение бутафоров на руководящие должности в цехе. Формирование группы художников-технологов по изготовлению бутафории на премьерные спектакли ТЮТа и планируемые творческие показы. Работа художника-бутафора с режиссёром и художником-постановщиком спектакля. Участие в художественном и техническом советах по премьерному спектаклю. Создание эскизов, планировок и чертежей. Создание технологического описания и технических заданий на производство 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. 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. 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 работы производственных и сценических бригад реквизиторов на премьерных спектаклях. Утверждение технических сценариев реквизиторов. Выполнение ремонтных работ реквизита и бутафории перед спектаклем, подкраска в цвет деталей декорационного оформления. Организация технических репетиций. Генеральные репетиции. Премьера.

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 года обучения

Предметные результаты:

- знание истории и традиций искусства современного театра;
- представление о художественной культуре 19 века;
- знание технологии производства театральной бутафории;
- понимание технологии изготовления подсвечника на токарном станке;
- умение разрабатывать предметы бутафории с применением разных техник для одного элемента оформления;
- умение и понимание самостоятельной и продуктивной работы над спектаклем.

Метапредметные результаты:

- владеет творческими способностями и творческой самооценкой;
- имеет богатую фантазию и пространственное воображение при работе с информацией;
- имеет сформированные коммуникативные умения, необходимые для продуктивной работы в группе и коллективе, самоконтроль и выдержку.

Личностные результаты:

- владеет культурой общения и поведения в социуме, чувство коллективной и личной ответственности за художественное воплощение спектакля, сформированными навыками социальной адаптации;
- проявляет устойчивую мотивацию и профессиональную ориентацию на технические театральные профессии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В программе «Бутафорский цех» 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 мастерских: направляет работу ребят в нужное русло, но внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены осуществлять выбор пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы
- технология проектного обучения - метод позволяет интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения одной задачи. В форме проектов готовятся и проводятся многие внеучебные мероприятия в ТЮТе, творческие мини-проекты учащиеся разрабатывают в качестве зачетных и контрольных работ, на экзаменах цехов;
- технология развития критического мышления - побуждение активно работать с информацией, рассмотрение ситуации в целом, выработка своего решения и умения его изменить;
- здоровьесберегающие технологии - упражнения для глаз, для снятия утомления, соблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами;
- игровые технологии – деловые и ролевые игры, игровые задания на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, фантазии, творческих идей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫ

УМК программы «Бутафорский цех» состоит из трех компонентов:

- учебные и методические пособия для педагога и учащихся;
- система средств обучения;
- система контроля результативности обучения.

Первый компонент включает в себя составленные авторами **списки литературы и интернет-источников**, необходимых для работы педагогов и учащихся.

Список литературы для педагогов

1. «Птахова И. Простая красота буквы, - М., «Русская графика», 1997.
2. 2001.
3. Абросимова А.А. Художественная резьба. - М., Высшая школа, 1978.
4. Базанов В.В. Технология сцены. - М., изд. "Импульс-свет", 2005.
5. Базанов В.В., Сцена XX века. - Л., изд. "Искусство", 1990.
6. Бартшевич А.В., Гительман Л.И., Горфункель Е.И. История зарубежного театра. - СПб, Искусство, 2005.
7. Бархин Г.Б. Архитектура театра. - М., изд. Ак. Архит. СССР, 1947.
8. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. - М., Знание, 1986.
9. В.М. Полевой. Двадцатый век. М., Советский художник, 1989
10. Варнеке Б.В. История античного театра. - М., Искусство, 1940.
11. Вартанян И.А. Звук - слух - мозг. - Л., изд. "Наука", 1981.
12. Виноградова В.М., Лисовский В.В. Материальная среда спектакля. - М., 1986.
13. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., «Изобразительное искусство», 1985.
14. Выготский Л.С. Детская психология. - М., Педагогика, 1984.
15. Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания. - М., 1956.

16. Журнал «Театр» – выпуски разных годов.
17. Извеков Н.П. Архитектура сцены. - М., изд. "Искусство", 1940.
18. Иллюстрированная история мирового театра. - М., 1999.
19. История зарубежного театра. - СПб., «Искусство – СПб», 2005.
20. История русского театра. - М., Эксмо, 2011.
21. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. - М., «Советский художник», 1975.
22. Материальная среда театра. (Сборник рекомендательных материалов) под ред. В.М. Виноградова и В.В. Листовской. - М., 1986.
23. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. - М., изд. "Искусство", 1990.
24. Мюллер В. Н. Набор типовых декораций. - М., Искусство, 2002.
25. Н. Сосунов, Изготовление бутафории: Репертуар художественной самодеятельности №26, Н. Сосунов – М.: Книга по Требованию, 2021.
26. Орлов Ю.Д., Яковлев И. И. Резьба по дереву. - М., Искусство, 1974.
27. П.П. Гнедич. Всемирная история искусств. М., «Современник». 1996.
28. Применение полимерных материалов в бутафории декорационного искусства, Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии», Исаева С. В. Слепнева Е. В., ЖУРНАЛ «Вестник Казанского технологического университета», 2014
29. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб, Питер, 2000.
30. Сазонов Е. Ю. Город мастеров. - М., Педагогика, 1988.
31. Сазонов Е. Ю. Педагогика на сцене и за кулисами. - Л., 1988.
32. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. Лепные работы. - «Высшая школа», 1982.
33. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. М., «Вече», 2004г;
34. Сосунов Н. Н. Театральный макет. - М., Искусство, 1960.
35. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафории. - М., «Искусство», 1959.
36. Э.Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. М., ЛЕНАНД, 2017.

Список литературы для учащихся и родителей

37. Базанов В.В. Работа над новой постановкой, - С.-Пб., изд. "Искусство", 1997.
38. Базанов В.В. Сцена, техника, спектакль. - Л-М., изд. "Искусство", 1963.
39. Березкин В.М. Искусство оформления спектакля. - М., изд. "Знание", 1986.
40. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. - М., изд. "Искусство", 1973.
41. Газарян С. Прекрасное своими руками. - М., «Детская литература», 1979.
42. История искусств. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. - «Искусство», 1988.
43. Каллистов Д.П. Античный театр. - Л., изд. "Искусство", 1970
44. Ключкин И.И. Удивительный мир звука. - Л., изд. "Судостроение", 1986.
45. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. - М., 1975.
46. Лисица А.П. Секреты бутафора. - М., «Советская Россия», 1977.
47. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М., изд. "Советский композитор", 1984.
48. Мочалов В.А. Не мечтай о театре вслепую. - М., изд. "Искусство", 1987.
49. Н. Сосунов, Изготовление бутафории: Репертуар художественной самодеятельности №26 , Н. Сосунов – М.: Книга по Требованию, 2021.
50. П.фон Винклер. Оружие. - М., 1992.
51. Пожарская В. Русское театральное-декорационное искусство конца 19 в. - начала 20 в. - М., изд. "Искусство", 1970.
52. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. Выпуск 2, перевод с итальянского А.Б.Махова. - М., «Советский художник», 1985.
53. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. "Педагогический поиск". - М., "Педагогика", 1988.
54. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. - М., «Вече», 2004.
55. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. - М., изд. "Искусство", 1970.
56. Щипанова А.С. Юным любителям кисти и резца. - М., «Просвещение», 1981.

Интернет-ресурсы

1. Базанов В. Техника и технология сцены. Л.: Искусство, 1976 http://www.spbk-otei.com/process/biblioteka/knigi/Bazanov_TS.pdf
2. Приглашение в театр. Мультимедийная образовательная программа. <http://ptj.spb.ru/project/invitation-to-theatre/>
3. Драматешка. Бутафория и реквизит. <http://dramateshka.ru/index.php/methods/props>
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. <https://nastrastnom.ru/projects/teatralnoe-ptu/> - Театральное ПТУ - проект Театрального центра на Страстном (Москва)
10. <https://www.youtube.com/watch?v=MYxmpLVA8NI&list=PLu-HE-mJsQrG2YkHeQNkIwxbLM7nHGwgc> - Театральное ПТУ - youtube.com - проект Театрального центра на Страстном (Москва)

Второй компонент – система средств обучения

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

Специализированные средства цеха

Цех	Дидактический материал
Бутафорский	эскизы декораций, макет спектакля, 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

Учебно-методический комплекс программы «Бутафорский цех»

Направленность	Техническая			
Продолжительность освоения	4 года 1 год-144 часа, 2 год-180 часов, 3 год-180 часов, 4 год-180 часов			
Возраст детей	13-18 лет			
Нормативное обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Образовательная программа 2. Рабочая программа 3. План воспитательной работы (план мероприятий) 4. Инструкции по технике безопасности: <ul style="list-style-type: none"> • №129 «По охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене ТЮТа», • №130 «По охране труда для учащихся бутафорского цеха ТЮТа», • «Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 5. Нормативная документация: <ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 • Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р • Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020» // Совет по образовательной политике Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 • Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р • Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 • Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 			
	Разделы УМК			
Разделы /темы дополнительной общеобразовательной программы	Учебно-методические пособия для педагогов	Учебно-методические пособия для детей	Диагностические и контрольные материалы	Средства обучения

<p>1. Вводное занятие</p>	<p>Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988.</p>	<p>Сазонов Е. Ю. Город мастеров. М., Педагогика, 1988.</p>	<p>Вопросы для опроса по теме</p>	<p>Лекция, беседа, тест</p>
<p>2. История развития театрального искусства.</p>	<p>1 год. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. Памятка «Виды сценического пространства» «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах/ Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год 2 год. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб», 2005г. История русского театра. М., Эксмо, 2011. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. М., «Советский художник», 1975. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра:</p>	<p>1 год. Рисунок «Виды сценического пространства», Памятка «Виды сценического пространства» «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. «Татр итальянских комедиантов» - учебный материал, рисунки костюмов комедии дель арте, характеры персонажей комедии дель арте (карточки для изучения). 2 год. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970. Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа. 3 год. М.Пожарская «Русские сезоны в Париже»</p>	<p>Презентации по темам раздела, выступления учащихся с сообщениями</p>	<p>Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер</p>

	<p>В 2-х книгах)/ Москва / "Эдиториал УРСС", 1997 год</p> <p>М.Пожарская «Русские сезоны в Париже» Искусство, 1988 г.</p> <p>3 год. История зарубежного театра. СПб. «Искусство – СПб» , 2005г.</p> <p>Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970.</p> <p>Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990.</p> <p>В.И. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах / Москва / "Эдиториал УРСС" / 1997 год / «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.</p> <p>4 год. «Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/ -подборка выпусков журнала в интернете</p> <p>Журнал «Театр» – выпуски разных годов</p> <p>Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства. Издательство: Артист. Режиссёр. Театр. 1999 г. «Приглашение в театр» мультимедийная образовательная программа.</p>	<p>Искусство, 1988</p> <p>4 год. «Петербургский театральный журнал» - http://ptj.spb.ru/</p> <p>Журнал «Театр» – выпуски разных годов.</p>		
--	--	---	--	--

<p>3. Устройство и оборудование сцены</p>	<p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Театральные здания и сооружения: структура и технология. Издательство СПбГАТИ, 2013</p>	<p>Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Смолина К.А. 100 Великих театров мира. М., «Вече», 2004г; игровой тест для лучшего усвоения темы Театральный словарь на запоминание терминов оснащения сцены. Театральные здания и сооружения: структура и технология Издательство СПбГАТИ, 2013</p>	<p>Вопросы для опроса по теме «Театральный словарь», «Виды сценического пространства»: 5 заданий по 3 вопроса в каждом. Усвоение названия и назначение отдельных частей сцены и сценического оборудования: «Игра в режиссёра»</p>	<p>Схемы, чертежи, рисунки, иллюстрации.</p>
<p>4. Инновационные технологии в театральной практике</p>	<p>https://nastrastnom.ru/projects/teatralnoe-ptu/ - Театральное ПТУ - проект Театрального центра на Страстном (Москва) https://www.youtube.com/watch?v=MYxmpLVA8NI&list=PLu-HE-mJsQrG2YkHeQNkIwxbLM7nHGwgc - Театральное ПТУ - youtube.com-проект Театрального центра на Страстном (Москва).</p>	<p>https://nastrastnom.ru/projects/teatralnoe-ptu/ - Театральное ПТУ - проект Театрального центра на Страстном (Москва) https://www.youtube.com/watch?v=MYxmpLVA8NI&list=PLu-HE-mJsQrG2YkHeQNkIwxbLM7nHGwgc - Театральное ПТУ - youtube.com-проект Театрального центра на Страстном (Москва).</p>	<p>Обмен впечатлениями, конспекты, подведение итогов. Практические работы Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Создание материалов для спектаклей и показов</p>	<p>Визуальный материал. Альбомы для записей, зарисовок, карандаши.</p>
	<p>https://nastrastnom.ru/projects/teatralnoe-ptu/ - Театральное ПТУ - проект Театрального центра на Страстном (Москва) https://www.youtube.com/watch</p>	<p>https://nastrastnom.ru/projects/teatralnoe-ptu/ - Театральное ПТУ - проект Театрального центра на Страстном (Москва) https://www.youtube.com/watch</p>	<p>Самостоятельная работа, презентация творческой работы, зачет. Выполнение творческой работы. Подбор материалов,</p>	<p>Литература по теме в формате doc, pdf, xlsx. Видеоролики на канале YouTube по ссылкам. Лекция, беседа.</p>

	?v=MYxmpLVA8NI&list=PLu-HE-mJsQrG2YkHeQNkIwxbLM7nHGwgc - Театральное ПТУ - youtube.com-проект Театрального центра на Страстном (Москва).	h?v=MYxmpLVA8NI&list=PLu-HE-mJsQrG2YkHeQNkIwxbLM7nHGwgc - Театральное ПТУ - youtube.com-проект Театрального центра на Страстном (Москва).	вариантов изготовления. Диагностическая карта оценки результатов освоения программы. Практические работы. Анализ результатов самостоятельной работы Презентации по темам раздела, эссе по темам, опрос	Личный ПК, колонки, микрофон
5. Театральная мастерская	А.Катаев, Театральная бутафория. 1952г. А.П.Лисица. Секреты бутафора. М., «Советская Россия», 1977г. Н.Н.Сосунов, Изготовление бутафории. М., изд. «Искусство», 1959. Методические материалы Дымшица «Изделия из оргстекла в театре». Папка «Изготовление бутафорских цветов». Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., изд. "Искусство", 1990.	«Изделия из оргстекла в театре» презентация на CD диске. Березкин В.М. Искусство оформления спектакля. М., изд. "Знание", 1986. Лисица А.П. Секреты бутафора. М., «Советская Россия», 1977. П. фон Винклер. Оружие, М., 1992. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение, выпуск 2, перевод с итальянского А.Б.Махова. М., «Советский художник», 1985.	Самостоятельная работа, презентация творческой работы, зачет. Создание предметов бутафории или деталей декораций. Выполнение творческой работы. Подбор материалов, вариантов изготовления. Диагностическая карта оценки результатов освоения программы. Анализ результатов самостоятельной работы	Оборудование мастерской, инструменты, материалы, наглядные пособия и приспособления для изготовления театрального реквизита. Примеры шаблонов, выкроек из картона и бумаги, эскизов-чертежей для бутафорской работы. Образцы деталей декорационного оформления спектаклей и бутафории к идущим и старым спектаклям. Оборудование мастерской, инструменты, материалы. Специальное оборудование цехов.
6. Выпуск спектакля. Работа в цехе и на спектакле	К.С. Станиславский Этика Издательство Москва, 1947 год Базанов В.В. Технология сцены. М., изд.	Образцы сценариев реквизитора, осветителя, звукооператора, образцы монтировочных сценариев. Памятка «специфика	Презентации, творческие работы. Создание материальной среды спектакля	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература, альбомы по искусству, иллюстрации с изображением театральной

	<p>"Импульс-свет", 2005. П.П. Гнедич. Всемирная история искусств. М., «Современник».1996. Э.Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. М., ЛЕНАНД, 2017. В.М. Полевой. Двадцатый век. М., Советский художник,1989. Техническое задание для цеха.</p>	<p>монтажной работы».</p> <p>Репертуарный план на месяц, репертуарный план на полугодие. Планы выпусков премьерных спектаклей, показов. Список ремонтных работ декорационного оформления. Техническое задание для цеха.</p>	<p>Участие в репертуарных спектаклях театра, зачет, презентация творческой работы, письменный тест</p> <p>Выполнение технического задания.</p> <p>Участие в репертуарных спектаклях театра, создание (написание) новых сценариев. Опрос.</p>	<p>атрибутики различных временных эпох, планы сценических площадок, оборудование театральной сцены, ноутбук, мультимедийный проектор, компьютер. Материалы для изготовления бутафории, соответствующие эпохе, жанру спектакля. Эскизы декораций, костюмов. Специальное оборудование цехов. Текст пьесы, эскизы, макеты художника, список необходимого оформления, план работы, сроки выполнения основных частей декорационного оформления. Сценарии реквизитора, тексты пьес репертуарных спектаклей, эскизы, макеты художников. Техническая партитура спектакля. Паспорт спектакля.</p>
<p>7. Контрольные и итоговые занятия</p>	<p>Выготский Л. С. Педагогическая психология (под редакцией В.В.Давыдова), М., АСТ, Астрель, 2010. «Результаты освоения программы и личные успехи обучающегося».</p>	<p>Описание творческого проекта. Варианты творческих заданий.</p>	<p>Выполнение творческой работы. Подбор материалов, вариантов изготовления. Диагностическая карта оценки результатов освоения программы. Анализ результатов самостоятельной работы.</p>	<p>Оборудование мастерской, инструменты, материалы.</p>

Основой **третьего компонента - системы контроля результативности** обучения по программе - служат оценочные материалы (диагностические и контрольные материалы, информационные карты, анкеты и т.д.).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В течение всего срока реализации Программы осуществляется отслеживание результатов освоения программы и оценка качества образования через разнообразные формы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации.

Задачи, которые ставятся в 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:

- выполнение творческих заданий, этюдов
- опрос, выполнение тестовых заданий на знание специальной терминологии и оборудования
- выполнение технического минимума как допуска к работе на спектакле
- выполнение тестовых заданий, в т.ч. онлайн
- изготовление элементов оформления спектакля
- работа на спектакле в обслуживающей бригаде
- педагогическое наблюдение

- анализ педагогом выполнения заданий, этюдов, проведения репетиций, спектаклей

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года с целью выявления уровня освоения учащимися программы данного учебного года и изменений качеств личности каждого ребенка.

Формы:

- экзамен цеха
- диагностика сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся
- анализ участия каждого учащегося (в соответствии с годом обучения) в выпуске репертуарного или премьерного спектакля

По итогам освоения программы каждого года педагоги цехов заполняют Информационные карты «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Бутафорский цех» (Приложение 5).

Критерии развития личностных качеств учащихся и сформированности метапредметных компетенций

Низкий уровень (1 балл)	Средний уровень (2 балла)	Высокий уровень (3 балла)
1 год обучения		
Культура речи (педагог оценивает этот параметр, анализируя речь ребенка в процессе общения на занятиях, во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)		
допускает сквернословие, часто ведет разговор на повышенных тонах	в речи допускает незначительные ошибки, иногда нарушает этику общения	речь точная, понятная, выразительная, грамотная (соблюдаются нормы литературного языка, правила произношения, ударения, словоупотребления); соблюдается этика общения (собеседника внимательно слушает, не перебивает, реагирует на услышанное без излишних эмоций)
Умение слушать (педагог оценивает этот параметр, анализируя процесс общения с ребенком на занятиях, во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)		
слишком эмоционально реагирует на услышанное, перебивает собеседника, не выслушивает до конца, неправильно понимает позицию говорящего	может иногда перебивать собеседника, излишне эмоционально реагировать на услышанное, не всегда правильно понимает позицию говорящего	внимательно слушает собеседника, сдержанно реагирует на услышанное, правильно понимает позицию говорящего
Умение работать с информацией (педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Дисциплинированность (педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение учащимся поручений, заданий, его дисциплинированность, способность совмещать учебу в школе и занятия в ТЮТе, общаясь на эту тему с его родителями)		
не может распределить время, часто опаздывает на занятия, не успевает выполнять задания преподавателя и даже свои личные дела	иногда опаздывает на занятия, не всегда правильно распределяет время, не всегда вовремя выполняет задания преподавателя и свои личные дела	умеет распределять время, всегда вовремя приходит на занятия, своевременно выполняет задания педагога и свои личные дела

Воля		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, во внеучебное время)		
не обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям	не всегда может заставить себя что-то делать	обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям
2 год обучения		
Умение выделить главное		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя ответы учащегося на занятиях, заслушивая подготовленную учебную информацию)		
не умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, не может установить общие признаки, явления, делает неверный вывод	не всегда умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, допускает ошибки при установлении общих признаков, явлений, делает вывод с помощью педагога	умеет выделить наиболее существенное в изученной, услышанной, прочитанной информации, может установить общие признаки, явления, сделать вывод
Умение ставить задачи		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время его самостоятельной работы, анализируя его творческий потенциал и реальный результат, общаясь с учащимся и его родителями)		
не может поставить перед собой выполнимую задачу	ставит не особо конкретные задачи, иногда недостижимые или не очень значимые	ставит перед собой конкретные, значимые, достижимые задачи
Умение работать с информацией		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Воля		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, во внеучебное время)		
не обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям	не всегда может заставить себя что-то делать	обладает способностью активно побуждать себя к практическим действиям
Выдержка		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, на выездах)		
не обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности	не всегда способен переносить нагрузки и преодолевать трудности	обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности
3 год обучения		
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
Выдержка		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося на занятиях, во время подготовки к спектаклям, на выездах)		
не обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности	не всегда способен переносить нагрузки и преодолевать трудности	обладает способностью переносить нагрузки, преодолевать трудности
Мотивация		
(педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ТЮТ?»)		
личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей	не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе	имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
4 год обучения		
Самоконтроль		
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение и действия учащегося на занятиях, во внеучебное время)		
не умеет контролировать свои действия и поступки, уходит от ответственности за них	не всегда контролирует свои действия и поступки, иногда уходит от ответственности за них	контролирует свои действия и поступки, отвечает за них
Самооценка		
(педагог предлагает учащемуся самому оценить свои знания, достижения, сравнивает самооценку ребенка и его достижения с оценкой педагога)		
не обладает способностью оценивать себя адекватно реальным достижениям	не всегда может оценить себя адекватно реальным достижениям	обладает способностью оценивать себя адекватно реальным достижениям
Умение работать с информацией		
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время занятий и его самостоятельной работой, анализируя способность использовать разнообразные источники информации, осуществлять анализ и системный подход в работе с информацией, а также общаясь с его родителями)		
испытывает затруднения в работе с информационными ресурсами, не может проанализировать, обобщить и представить информационный материал самостоятельно	способен найти информацию, используя информационные ресурсы, но не всегда может проанализировать и представить информационный материал без помощи педагога или родителей	способен использовать разнообразные источники информации, анализировать, обобщать и представлять информационный материал самостоятельно
Мотивация		
(педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь ТЮТ?»)		
личных мотивов заниматься нет, а есть желание родителей, родственников, интересы друзей	не может абсолютно точно определить, с какой целью занимается по программе	имеет сильные движущие силы, которые побуждают к занятиям по программе (профессиональная ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
Социальная адаптация		
(педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся во время занятий, внеучебной деятельности, выездов, возможно проведение социометрии)		
друзей в коллективе нет, создает конфликтные ситуации, всегда личные интересы ставит выше коллективных	не всегда комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет 1-2 друзей, не всегда умеет объединить коллективные и личные интересы	абсолютно комфортно чувствует себя в коллективе и обществе, имеет много друзей, умеет объединять коллективные и личные интересы

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

Метапредметные результаты

9-12 баллов	низкий уровень
13-23 балла	средний уровень
24-27 баллов	высокий уровень

Личностные качества

5-8 баллов	низкий уровень
9-12 баллов	средний уровень
13-15 балла	высокий уровень

При заполнении информационных карт педагог пользуется следующей шкалой оценки теоретических знаний и практических умений учащихся:

	теория	практика
3 балла	может ответить на любой вопрос по теоретической части (в соответствии с разделами и темами программы)	применяет свои знания на практике в полном объеме
2 балла	может ответить на половину вопросов	частично применяет на практике
1 балл	имеет представление о теоретической основе	применяет на практике с помощью педагога

Шкала определения уровня освоения программы:

- 6-9 баллов - низкий уровень
- 10-14 баллов – средний уровень
- 15-18 баллов – высокий уровень

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

- анкета для родителей «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 2);
- анкета для родителей «Удовлетворенность родительской общественности образовательным процессом в объединении» (Приложение 3);
- анкета для учащихся «Оценка качества дополнительного образования детей» (Приложение 4).

Формы фиксации результатов:

- информационные карты
- фото, видео, аудиозаписи спектаклей и творческих мероприятий
- отзывы родителей, педагогов, профессионального сообщества
- дипломы, грамоты, благодарности

Результативность освоения программы подтверждается:

- освоением планируемых результатов программы на высоком уровне;
- презентацией результатов на различных уровнях;
- наличием выпускников, продолживших обучение по профилю.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА «ВЫБОР ЦЕХА»

Фамилия, имя _____

Дата рождения ____ . ____ . ____ г.

Класс _____

№	Название цеха	Приоритет по цехам			Примечание
		1	2	3	
1.	Бутафорский цех				
2.	Поделочный цех				
3.	Монтировочный цех				
4.	Звукоцех				
5.	Осветительский цех				
6.	Модельерный цех				
7.	Костюмерный цех				
8.	Гримерный цех				
9.	Цех помощников режиссера				

**АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»**

Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить анкету, отметив те варианты ответов, которые отражают Ваше мнение.

1. Укажите возраст Вашего ребенка

- от 7 до 10 лет
- от 11 до 14 лет
- 15 лет и старше

2. Сколько лет Ваш ребенок посещает Дворец?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Оцените качество дополнительного образования Вашего ребенка

- Высокое
- Среднее
- Низкое

4. Оцените степень комфортности образовательной среды для ребенка

- Высокая
- Средняя
- Низкая

5. Оцените степень доброжелательности и вежливости работников Дворца

- Высокая
- Средняя
- Низкая

6. Оцените уровень профессиональной компетенции педагогов Дворца

- Высокая
- Средняя
- Низкая

7. Оцените, насколько сложились отношения Вашего ребенка с педагогом

- Полностью
- Частично
- Не сложились

8. Оцените степень материально-технического обеспечения объединения

- Высокий
- Средний
- Низкий

9. Оцените уровень эффективности системы информирования родителей о событиях в учреждении, коллективе, о нормативно-правовых аспектах деятельности, о мероприятиях в сфере образования:

- Высокий
- Средний
- Низкий

10. Оцените качество информации, размещенной на сайте учреждения

- Высокое
- Среднее
- Низкое

11. Готовы ли Вы рекомендовать городской Дворец творчества юных родственникам и знакомым?

- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет

Приложение 3

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
«БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ»**

1 год обучения

_____ учебный год

Группа: _____

Педагог: _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов					
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные			Личностный рост								
		История и традиции театрального искусства от Античного театра до 17 века		Умение подбирать материалы		Знание эволюции сценического пространства. Технические приспособления сцены		Владение техникой папье-маше		Владение приёмами резьбы по пенопласту		Изготовление макета-прирезки из картона		Участие в обслуживании спектакля		Культура речи		Умение слушать				Умение работать с информацией		Дисциплинированность	
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п		
1.																									
2.																									
3.																									

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ»**

2 год обучения

_____ учебный год

Группа: _____

Педагог: _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов					
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты			Личностный рост								
		История и традиции театрального искусства XVIII-XXIII вв.		Знание устройства и оборудования сцены-коробки		Знание видов современных материалов для театральных постановок		Выполнение работы для оформления спектакля		Изготовление ряда цветов на выбор		Применение знаний и навыков в условиях сцены при подготовке и проведении спектакля		Умение выделить главное		Умение ставить задачи		Умение работать с информацией				Воля		Выдержка	
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п				
1.																									
2.																									
3.																									

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ»**

3 год обучения

_____ учебный год

Группа: _____

Педагог: _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся								Количество баллов				
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты				Личностный рост								
		История и традиции театрального искусства XIX- XX века		Знание современных театральных материалов для изготовления оформления		Знание стилей и направлений в искусстве		Работа по созданию нового оформления		Работа над репертуарным спектаклем		Навык координационной работы «бригадир-бригадир»		Умение анализировать и планировать деятельность взаимодействия		Умение продуктивно		Умение работать с информацией		Выдержка				Мотивация		
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п			
1.																										
2.																										
3.																										

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
«УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ»

4 год обучения

_____ учебный год

Группа: _____

Педагог: _____

№ п/п	ФИО	Оценка результатов обучения												Уровень сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся						Количество баллов					
		Теоретические знания						Практические умения						Метапредметные результаты			Личностный рост								
		История и традиции искусства современного театра		Представление о художественной культуре 19 века		Знание технологий производства театральной бутафории		Изготовление на токарном станке подвешивающего устройства		габаритных предметов бутафории с применением разных техник для одного элемента оформления		Работа над спектаклем. Самостоятельность и продуктивность		Самоконтроль		Самооценка		Умение работать с информацией				Мотивация		Социальная адаптация	
1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п	1 п	2 п				
1.																									
2.																									
3.																									