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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом театрально-художественного отдела (протокол от «28» апреля 2023 г. № 6) **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

М.Р. Катунова

М.П. (приказ №1296 -ОД от «04» 05 2023)

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа монтировочного цеха»

Возраст обучающихся: 13-15 лет

Срок освоения: 1 год

Уровень освоения: общекультурный

Разработчик:

Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич, педагог дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (протокол от <u>09</u> № 2023 г.№ 🗲)

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Программа монтировочного цеха» (далее программа) является неотъемлемой частью комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия», которая реализуется в Театре Юношеского Творчества (ТЮТ).

Программа предполагает общехудожественное развитие учащихся и практическое овладение основами монтировочного дела.

Направленность программы-техническая.

Адресат программы.

Программа предназначена для мальчиков 13-15 лет и девочек 14-15 лет. Наличие базовых знаний по предмету, наличие специальных способностей в данной предметной области, определенной физической и практической подготовки по направлению программы не требуется.

Монтировочный цех по своей специфике относится к обслуживающим театральным цехам.

Производственные задачи монтировочного цеха:

- использовать для обслуживания спектаклей все необходимые механизмы сцены и сценическое оборудование;
- производить монтировку декораций на сцене в соответствии с макетом и эскизами художника спектакля;
- производить во время спектакля необходимые перемены и перестановки декораций, согласуясь с техническим сценарием спектакля и в соответствии с его художественным решением.
- В монтировочном цехе ТЮТа работа по выполнению перечисленных задач является также средством для решения педагогических задач, направленных на художественное, интеллектуальное и физическое развитие подростков в ходе их творческой работы на спектаклях ТЮТа.

Актуальность программы заключается в том, что она создает базу для формирования начальных навыков профессии монтировщика, формирует мотивацию к трудовой деятельности.

Важным аспектом программы является наставничество учащихся, традиции которого продолжают многие поколения учащихся монтировочного цеха. Наставничество старших учащихся над младшими (не только по возрасту, но и по уровню подготовки) начинается с самых первых встреч в цехе и продолжается во время образовательного процесса, подготовки и проведения спектаклей и других общественных мероприятий, составляющих учебную и внеучебную деятельность Театра Юношеского Творчества. Наставничество над студийцами осуществляют учащиеся 3-4 годов обучения по программе «Театр Юношеского Творчества», достигшие высоких результатов в обучении, имеющие авторитет среди учащихся, ведущих активную общественную деятельность.

Программа реализует концепцию Театра Юношеского Творчества, в котором каждый ребенок изучает не только сценическое творчество, но и овладевает трудовыми навыками одной из театральных профессий - монтировочного дела.

Уровень освоения программы – **общекультурный**.

Объем и срок освоения программы.

Продолжительность образовательного процесса - 1 год, 72 часов.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

Цель программы — формирование и развитие творческих и технических способностей подростков на основе овладения основами профессии театрального монтировщика.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- освоить знания, умения и навыки, необходимые для работы планшетного монтировщика;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в практической работе на сцене.

Развивающие:

- развить воображение и фантазию, пространственное мышление;
- развивать творческую активность подростков;
- развивать коммуникативные умения и навыки.

Воспитательные:

- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

В итоге освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Личностные результаты:

- сформированы навыки самоорганизации
- проявляется чувство коллективной и личной ответственности
- сформирована мотивация к трудовой деятельности
- развит художественный вкус.

Метапредметные результаты:

- развиты коммуникативные навыки
- развиты воображение и фантазия
- развито пространственное мышление
- высокая творческая активность

Предметные результаты:

- знание истории театрального искусства
- освоены знания, умения и навыки, необходимые для работы планшетного монтировщика (знание разновидностей и устройства сценических площадок, знание законов сцены и правил техники безопасности)
- умение применить полученные знания на практике: монтаж и демонтаж декораций, обслуживание репетиций и спектаклей, входящих в репертуар, внутрицеховых и массовых мероприятий ТЮТа.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ-русском.

Форма обучения: очная.

Условия набора в коллектив:

Набор в группы 1 года обучения осуществляется в соответствии с Приказами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «О проведении приемных (вступительных) испытаний в объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год» и «Об утверждении критериев приемных (вступительных) испытаний в объединениях театрально-художественного отдела, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год».

Набор проводится в соответствии с правилами творческого испытания, указанными в пояснительной записке Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия». Набор

детей в цех из всех прошедших три тура осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива, проходит на основании собеседования.

Условия формирования групп:

Формирование групп производится на основе тестирования и по возрастному признаку. Формы и методы тестирования варьируются в зависимости от контингента поступающих, возраста, психологических особенностей и т.д. (прослушивание, собеседование, анкетирование, пробное занятие, театральная игра и т.д.).

Количество обучающихся в группе:

Наполняемость групп по «Программе монтировочного цеха» составляет 10 человек.

Формы организации занятий

Занятия проводятся аудиторно, всем составом объединения или по группам. В случае изменения эпидемиологической обстановки и в соответствии с 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://www.rutube.com, https://www.rutube.com, http

Формы проведения занятий

Практическое занятие, монтировочная репетиция, игра, конкурс, лекция, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, экзамен, зачет, фестиваль.

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, при подготовке спектаклей;
- 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 учащимися;
- самостоятельная организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

Материально техническое обеспечение.

- 1. Сцена- коробка (основное и вспомогательное оборудование сцены)
- 2. Мягкие декорации.
- 3. Одежда сцены.
- 4. Жесткие декорации.
- 5. Декорационные станки.
- 6. Мебель.
- 7. Ручной и электроинструмент.
- 8. Монтажные и крепежные материалы.

Учебный план

	Тема	Теория	Практика	Итого	Формы контроля
1.	Вводное занятие.	-	2	2	Игра-упражнение. Опрос
2.	История театральной сцены.	6	-	6	Зачет. Опрос
3.	Техника и технология сцены.	4	12	16	Зачет. Опрос
4.	Декорационное оформление.	2	14	16	Зачет. Опрос
5.	Профессиональная подготовка.	4	14	18	Зачет, практикум. Опрос
6.	Театральное производство.	8	2	10	Зачет. Опрос
7.	Предварительный техминимум.	-	2	2	Тест. Опрос
8.	Зачет на право обслуживания спектаклей на планшете сцены.	-	2	2	Практикум. Опрос
	ИТОГО часов в год:	24	48	72	

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей «Программе монтировочного цеха»

Залачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- освоить знания, умения и навыки, необходимые для работы планшетного монтировщика;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в практической работе на сцене.

Развивающие:

- развить воображение и фантазию, пространственное мышление;
- развивать творческую активность подростков;
- развивать коммуникативные умения и навыки.

Воспитательные:

- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Планируемые результаты освоения программы

В итоге освоения образовательной программы у учащихся будут достигнуты следующие результаты:

Личностные результаты:

- сформированы навыки самоорганизации
- проявляется чувство коллективной и личной ответственности
- сформирована мотивация к трудовой деятельности
- развит художественный вкус.

Метапредметные результаты:

- развиты коммуникативные навыки
- развиты воображение и фантазия
- развито пространственное мышление
- высокая творческая активность

Предметные результаты:

- знание истории театрального искусства
- освоены знания, умения и навыки, необходимые для работы планшетного монтировщика (знание разновидностей и устройства сценических площадок, знание законов сцены и правил техники безопасности)
- сформировано умение применить полученные знания на практике: монтаж и демонтаж декораций, обслуживание репетиций и спектаклей, входящих в репертуар, внутрицеховых и массовых мероприятий ТЮТа.

Содержание программы

- **1. Вводное занятие. Практика.** Вечер знакомств. Встреча с монтировщиками ТЮТа. Рассказ о ТЮТе, о тютовских цехах, спектаклях, традициях и законах. Техника безопасности: «Общие правила для учащихся ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
- 2. История театральной сцены. Теория. Эпоха античности Древнегреческий театр. Великие Дионисии. Драматурги (Феспид, Эсхилл, Софокл, Эврипид и др.), актеры, маски, костюмы. Хор, как главное действующее лицо древнегреческого театра. Театральные представления. Устройство театра и сценической площадки. Декорации. Театральные машины, устройства (эккиклема, эорема, периакты, харонова лестница и др.). Эллинистический театр. Функции театра, устройство театра. Усовершенствование сценической площадки. Маски, театр мимов. Римский театр. Зарождение театра в Риме. Устройство римского и греко-римского театров.
- **3. Техника и технология сцены. Теория.** Сцена-коробка. Механизмы сцены. Виды сцен (арена, пространственная, кольцевая, симультанная, коробка). Соотношение сценической площадки и зрительного зала.

Практика. 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, портальные кулисы, портальные башни, противопожарный занавес. 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, портальные башни, осветительские фермы, лючки. Осветительские ложи, галереи, мост. Регулятор света. Понятие контрового света, световых занавесов. сцены. Осветительская аппаратура сцены ТЮТа. Ознакомление радиоаппаратурой сцены. Звуковые планы сцены, радиолючки, микрофоны, колонки. Звукоаппаратная сцены. Радиоаппаратура сцены ТЮТа. Экскурсии по сценическим площадкам театров Санкт-Петербурга. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтировочного цеха ТЮТа»

4. Декорационное оформление. Теория. Мягкие декорации. Одежда сцены. Кулисы и падуги.

Практика. Развеска одежды сцены, классический и кабинетный способы. Одежда сцены ТЮТа. Антрактовый занавес. Арлекин. Занавесы тютовских спектаклей. Задники, горизонты и панорамы. Половики. Мягкие декорации из тюля. Материалы, применяемые для мягких декораций. Жесткие декорации. Декорационные станки. Принцип построения, основные части простого театрального станка. Принцип построения, основные части пандусного станка. Сборка, разборка, маркировка простого театрального и пандусного станков. Станки в спектаклях ТЮТа. Ознакомление с криволинейными станками, рельефами, лестницами. Ознакомление с павильонными декорациями. Ознакомление со сценическими фурками. Ознакомление с театральной мебелью. Знакомство с декорационным оформлением спектаклей ТЮТа, спектаклей петербургских театров.

5. Профессиональная подготовка. Теория. Основные правила монтировочной работы. Профессиональная подготовка монтировщика. Сценические законы. Техника безопасности на сцене.

Практика. Подвязка одежды сцены. Специфика подвязки кулис, падуг, задников, горизонта. Сворачивание одежды сцены. Специфика сворачивания кулис, падуг, задников и горизонта. Набивка половика. Сворачивание половика. Сборка и разборка декорационных станков. "Чистые перемены", перестановки декораций. Перестановки под музыку. Практикум по совершенствованию монтировочных навыков: скорость, тишина, точность в перестановках. Монтировка декораций спектакля. Основные правила. Последовательность работ, организация труда. Специфика монтировок тютовских спектаклей. Практикум. Разборка декораций спектакля. Основные правила. работ, организация Специфика Последовательность труда. разборок тютовских спектаклей. Практикум. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтировочного цеха ТЮТа»

- 6. Театральное производство. Теория. Основы работы монтировщика спектакле. Театр - искусство коллективное. Ознакомление с работой производственных и обслуживающих цехов театра. Коллективные проекты. Роль помощника режиссера. Художественно-постановочная, режиссерская и литературная части театра. Место монтировочного цеха в общей структуре театра. Монтировочная бригада, бригадирмонтировщик. Распределение обязанностей в бригаде. Практика. Технический сценарий спектакля. Разделы техсценария. Умение пользоваться техническим сценарием. Установка спектакля. Взаимодействие монтировочного цеха с другими обслуживающими цехами. Роль помощника режиссера в установке. Работа монтировочной бригады до начала спектакля. Распределение обязанностей, порядок работы. Работа монтировочной бригады на спектакле. Распределение обязанностей, старший кулисы (правой и левой). Соответствие работы бригады техническому сценарию, жанру, настроению и атмосфере спектакля. Взаимодействие с другими цехами. Работа помощника режиссера на спектакле. Работа монтировочной бригады после спектакля. Распределение обязанностей, порядок работы. Разборка спектакля. Техсовет спектакля. «Накладки», способы их устранения. Порядок составления спектакля. Практикум по составлению техсценария. Техника безопасности при работе на сцене, при монтировке и разборке декораций. Зачет.
- **7. Предварительный техминимум. Теория.** Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтировочного цеха ТЮТа».

Практика. Подвязка и сворачивание одежды сцены.

8. Зачет на право обслуживания спектаклей на планшете сцены. Практика. Техника безопасности. Знание устройства сцены ТЮТа.

Практика. Работа на установке, обслуживании и разборке стажировок на сцене.