

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
/наименование структурного подразделения/

(протокол от 22.05.2025 № 8)

УТВЕРЖДЕНА

(приказ № 8 -ОД от 5.06 2025г.)

И.о. генерального директора
Е.А. Ищенко

М.П.

Дополнительная общеразвивающая программа

«Сценическая машинерия»

Срок освоения: 1 год

Возраст обучающихся: 15-18 лет

Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
тьютор, педагог дополнительного образования
Пиняева Ксения Андреевна,
педагог дополнительного образования
Прудникова Марина Валерьевна,
методист
Видунова Валерия Владимировна,
методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 5.06.2025 № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Сценическая машинерия» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень). Программа реализуется в театральном-художественном отделе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Направленность программы

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Сценическая машинерия» - **техническая.**

Обучение предполагает развитие и совершенствование образного технического мышления, умения выражать замысел через рисунок, набросок или чертёж, интереса к техническим устройствам и объектам, стремления понимать их конструкцию и работу. Программа ориентирована на формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии театрального монтировщика.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте 16-18 лет, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью и творческому освоению художественно-технологического процесса в деятельности театра и прошедших обучение по комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» или комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень).

Актуальность программы

Социальная актуальность представленной программы заключается в том, что обучающиеся учатся работать с различными ручными инструментами (молоток, отвертка, стамеска, дрель, и т.д.), работать на станках (столярный и сверлильный), осваивают приемы ручного изготовления предметов монтировочного оборудования. Овладение навыками трудовой деятельности - это одно из основных условий воспитания у детей желания и умения трудиться. Как бы ни был ребенок заинтересован целью труда, не владея трудовыми навыками, он никогда не достигнет результата. Сформированные трудовые умения и навыки служат основой для воспитания у обучающихся серьезного отношения к труду, привычки к трудовому усилию, желание трудиться, включаться в труд по собственному желанию, успешно его завершать.

Программа «Сценическая машинерия» направлена на освоение профессии монтировщика сцены, базой которой является ручной труд по обслуживанию и эксплуатации сценического пространства и декорационного оформления спектакля. Обучение по программе компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся укрепляют навыки работы с различными ручными инструментами (молоток, отвертка, стамеска, дрель, и т.д.), работы на станках (столярный и сверлильный), осваивают приемы ручного изготовления предметов монтировочного оборудования.

Оборудование, используемое сегодня в монтировочном цехе ГТЮта, компьютерная техника и современное программное обеспечение, информационно-компьютерные

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629

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

технологии невозможно применять без специальных знаний, умений и навыков, в том числе научно-технических.

В процессе работы с современными техническими средствами, используемыми в театральных постановках, формируется определенный стиль мышления, который представляет собой совокупность умений и навыков по решению практических задач театрального производства, поиску информации, решению изобретательских задач, построению информационных моделей и использованию техники как инструмента для творчества, созидания и реализации своих возможностей. Кроме этого, чрезвычайно актуальными являются знания из различных областей науки и техники, которые осваивают учащиеся ТЮТа: физика, радиоэлектроника, техническая механика и сопротивление материалов, электротехника, начальные инженерные знания, IT-технологии, 3D-моделирование.

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

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

Такой подход позволяет учащимся профессионально самоопределиваться уже во время обучения и выбрать дальнейшее профессиональное развитие в выбранном виде деятельности, о чем свидетельствует большое количество выпускников ТЮТа, поступивших в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования по техническим театральным профессиям.

Решение задач по технико-технологическому развитию обучающихся в условиях Театра Юношеского Творчества не только не противоречит его традициям, но и органично развивает их. Ведь, если в профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля, то для Театра Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

Все это, помимо желания быть актером, привлекает современных мальчишек и девчонок в ТЮТ, программа востребована, а значит – актуальна.

Отличительные особенности программы

Отличительной особенностью данной программы является то, что учащиеся в процессе освоения программы получают не только навыки ручного труда, но и **базовые знания компьютерной грамотности** (работа в текстовых и табличных редакторах для составления партитур, технических сценариев; программы для создания презентаций и простого аудио-/видеомонтажа), но и **углубленные знания** в сфере **инновационных цифровых технологий**, применяемых в театре - специальные программы для визуализации театрального сценического пространства.

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

Уровень освоения программы: углубленный.

Обучение по программе помогает формированию личностных и социально-значимых компетенций, профессиональной ориентации, позволяет ребенку принимать участие в городских, региональных и всероссийских концертных, фестивальных и конкурсных мероприятиях.

Объем и срок освоения программы

Программа реализуется 1 год, 72/144 часа.

Предусматривается 2 варианта освоения программы:

- Образовательный маршрут 1 (72 часа в год)
- Образовательный маршрут 2 (144 часа в год)

Оптимальное количество часов занятий по годам обучения выбирается в зависимости от возраста учащихся, от уровня их подготовленности, от репертуарного плана на год.

Образовательный маршрут изучения ДОП «Сценическая машинерия» на 72 часа отличается от образовательного маршрута изучения ДОП «Сценическая машинерия» на 144 часа только в разделе «Выпуск спектакля». В первом случае обучающиеся имеют возможность принять участие в обслуживании спектакля в количестве 12 часов, что соответствует 2-3 спектаклям. Во втором образовательном маршруте на раздел «Выпуск спектакля» отводится 84 часа, что соответствует примерно 10-12 репертуарным спектаклям и 2-3 премьерным спектаклям.

Продолжительность академического часа занятия – 45 минут.

Цель программы

Целью программы является развитие технического мышления и формирование личности обучающихся через освоение профессии театрального монтировщика.

Задачи

Обучающие:

- знакомить с историей и традициями искусства современного театра
- учить применять технические знания и навыки монтировочного дела для разработки переноса декорационного оформления спектакля на сцену театрально-концертного комплекса «Карнавал» и другие театральные площадки Санкт-Петербурга с использованием современных технологий
- обучать навыкам конструирования и компьютерного моделирования декорационного оформления спектаклей
- осуществлять подбор монтировочно-выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок
- обучить созданию монтировочных этюдов в графических редакторах
- обучить педагогическим знаниям, необходимым для организации наставничества старшими учащимися над младшими
- обучить созданию мультимедийного оформления спектакля с использованием цифровых технологий программно-аппаратного комплекса ТЮТа
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.)
- развивать техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку
- формировать и развивать творческую активность
- формировать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду

Воспитательные:

- воспитывать культурную толерантность через вхождение в театральное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки
- формировать высокий уровень духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании через погружение в мир искусства
- формировать осознание причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца
- способствовать профессиональному самоопределению и ориентации на технические

театральные профессии

Планируемые результаты освоения программы

Метапредметные результаты

- проявление культурной толерантности
- проявление дисциплинированности, трудолюбия, ответственности за общее дело и свой вклад в него
- проявление коммуникативных качеств и навыков социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки
- проявление высокого уровня духовного и нравственного развития, норм и ценностей в поведении и сознании
- профессиональное самоопределение и ориентация на технические театральные профессии

Личностные результаты

- применение познавательных способностей учащихся
- проявление и применение технического и технологического мышления, пространственного воображения, конструкторской смекалки
- проявление творческой активности
- проявление стойкого интереса к театральной деятельности и мотивации к труду
- осознание причастности к истории и традициям ТЮТа и Дворца

Предметные результаты

- знание истории и традиций искусства современного театра
- умение применять технические знания и навыки монтажного дела для разработки переноса декорационного оформления спектакля на сцену театрально-концертного комплекса «Карнавал» и другие театральные площадки Санкт-Петербурга с использованием современных технологий
- владение навыками конструирования и компьютерного моделирования декорационного оформления спектаклей
- осуществление подбора монтажно-выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок
- создание монтажных этюдов в графических редакторах
- владение педагогическими знаниями, необходимыми для организации наставничества старшими учащимися над младшими
- создание мультимедийного оформления спектакля с использованием цифровых технологий программно-аппаратного комплекса ТЮТа
- реализация полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными и премьерными спектаклями

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

Программа «Сценическая машинерия» является одной из программ по выбору в рамках комплексной программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень). 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.

Формирование групп зависит от репертуарного плана Театра Юношеского Творчества. Во время работы над спектаклем предусматривается возможность формирования групп переменного состава. Учащиеся могут переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектакля, распределения ролей, реализации творческих задач.

Количество детей в группе

В соответствии с Положением о наполняемости детских объединений, реализующих программы дополнительного образования в Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (Приказ Учреждения от 31.05.2018 № 1346-ОД), возможно уменьшение количества учащихся в группах до 8 человек, в связи с реализацией программ технической направленности, содержание которых предусматривает работу учащихся с колющими и режущими инструментами, электро-техническими приборами, ручными столярными инструментами, электроинструментами, а также работу на станках и другом оборудовании, которая требует усиления контроля педагога за соблюдением техники безопасности обучающимися.

Форма организации занятий

- аудиторные
- внеаудиторные (при выезде на концертные, фестивальные и конкурсные мероприятия)

Формы проведения занятий

- лекция
- мастер-класс
- практическое занятие (составление документации к спектаклю)
- технический совет
- защита проектов
- репетиция
- спектакль
- коллективное обсуждение
- игра
- дискуссия

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, ролевые игры, направленные на развитие коммуникативных и лидерских навыков
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль);
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков.

Материально-техническое оснащение

Образовательного процесса по программе осуществляется на профессионально оборудованной сцене, которая оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой. Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 10 х 5,5 м. Также осуществляется обучение работе на галереях и переходных мостах.

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

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Монтировочный	Набор инструментов для работы на монтаже/демонтаже: набор отверток, молотки, пассатижи, комплект гаечных разводных ключей, рулетки 5 и 10 метров, кисти, степлеры, монтировка. Электроинструмент для мелкого ремонта и крепления декораций Компьютер, экран проектор Цветной принтер для печати формата А3 Налобные фонарики Канцелярские принадлежности, Наглядные пособия. Макеты декораций	Бумага А4 и А3 Саморезы по дереву и по металлу Скобяные изделия для болтовых соединений Балетный Такелажные. скотч матовый принадлежности разных цветов. Изолента разных цветов Картриджи для принтера Черная матовая краска Монтажная перфорированная лента Карабины, зажимы для тросов, рым-болты Тросы и канаты Скобы для строительного степлера Программное обеспечение: • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote)• Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition)• Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX)• Blender	Оборудование театральной сцены-коробки: декорации (мягкие, жесткие), одежда сцены, павильонные, объемно-каркасные, декорационные станки; половики, штанкетно-подъемные устройства, рамки и щиты декорационных станков, сценическая мебель, планшет сцены, механизмы и устройства планшета сцены, верховое оборудование сцены: механизмы и устройства, механизмы занавесов, галереи и переходные мостики сцены, софитные подъемы, противовесы, контр-грузы, лебедки, ручной привод подъемно-ручного занавеса, электро-оборудование сцены, пульт машиниста сцены, электро-механизмы сцены, фурки, контейнеры, аккумуляторные шуруповерты.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(72 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос «Взаимосвязь цехов ТЮТа» Театральные игры на взаимодействие
2.	История развития театрального искусства	8	6	2	Опрос «Выпускники ТЮТа в истории развития театрального искусства» Выполнение проверочных заданий
3.	Инновационные технологии в театральной практике	12	4	8	Опрос «Мультимедиа как инструмент художника» Разработка концепции видеооформления спектакля Технический зачет
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Опрос «Роль бригадира установочной и разборочной бригады на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал»» Установочный сценарий монтажных работ
5.	Выпуск спектакля	12	2	10	Опрос «Паспорт спектакля. Технический сценарий спектакля» Формирование технической репетиции спектакля Проведение репертуарного спектакля
6.	Педагогический практикум	6	2	4	Опрос «Методика и приемы обучения» Разработка занятия для 1 года обучения
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Технический минимум
	Итого	72	19	53	

(144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос «Взаимосвязь цехов ТЮТа» Театральные игры на взаимодействие

2.	История развития театрального искусства	8	6	2	Опрос «Выпускники ТЮТа в истории развития театрального искусства» Выполнение проверочных заданий
3.	Инновационные технологии в театральной практике	12	4	8	Опрос «Мультимедиа как инструмент художника» Разработка концепции видеооформления спектакля Технический зачет
4.	Театральная мастерская	28	4	24	Технический минимум Опрос «Роль бригадира установочной и разборочной бригады на сцене театрально-концертного комплекса «Карнавал»» Установочный сценарий монтаровок
5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Опрос «Паспорт спектакля. Технический сценарий спектакля» Формирование технической репетиции спектакля Проведение репертуарного спектакля
6.	Педагогический практикум	6	2	4	Опрос «Методика и приемы обучения» Разработка занятия для 1 года обучения
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Технический минимум
	Итого	144	25	113	