

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининград)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
ВРИО ректора РГИСИ
/Е.В. Третьякова/
«15» декабря 2020 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Креативные технологии»
Дисциплина по выбору. Театральные технологии
2 год обучения
на 2021–2022 учебный год

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 14.12.2020,
регистрационный номер 2020-ШКИ/01

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности учащихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, – это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого включаются эффективных форм работы: индивидуальная, парная и групповая работа, игровые, проблемно-обучающие ситуации, проектная деятельность, работа с различными источниками информации, творческая работа, использование информационно-коммуникационных технологий. Такой подход дает возможность учащимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Задачи

Обучающие:

- изучить процесс выпуска спектакля, включая этапы художественного проекта, технического проекта, производства и выпускной период;
- изучить основные принципы сценографии;
- изучить технологии изготовления декорационного оформления;
- изучить основные принципы постановочного освещения;
- освоить навыки создания эскизов декораций и костюмов;
- освоить навыки создания габаритных чертежей;
- освоить навыки изготовления деталей декорационного оформления и костюмов;
- освоить навыки работы в SketchUp и изготовления цифрового макета;
- освоить навыки работы с оборудованием: 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер;
- познакомиться с возможностями программ LayOut, Photoshop, Corel Draw, AutoCad, Adobe Extended;
- сформировать представление о профессиях в сфере театра и театральных технологий.

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;
- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
- формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитание самостоятельности и инициативы.

Учебный план

№ п/п	Название раздела/темы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
	1 семестр – 16 учебных недель = 96 часов				
1.1	Вводное занятие. Знакомство с группой. Как создается спектакль (основные этапы выпуска спектакля).	3	0	3	Устный опрос.
1.2	Разбор сюжета учебного спектакля к декабрю, читка, определение картин, раскадровка (прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска).	3	6	9	Устный опрос.
1.3	Виды декорационного оформления.	2	1	3	Письменный опрос.
1.4	Работа над эскизами декораций.	2	4	6	Практическая работа. Выставка.
1.5	Экскурсия по театру и мастерским. Изучение устройства сцены.	0	3	3	Устный опрос.
1.6	Макет. Понятие пропорций и масштаба. Перенос эскиза в пространство сцены.	2	4	6	Практическая работа.
1.7	Знакомство с материалами: из чего можно делать декорации и костюмы для учебного спектакля.	1	0	1	Письменный опрос.
1.8	Описание декорационного оформления (составление ТЗ).	1	1	2	Письменный опрос.
1.9	Программы для проектирования.	1	2	3	Устный опрос.
1.10	Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.	2	4	6	Презентация.
1.11	Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.	1	2	3	Устный опрос.
1.12	Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).	2	7	9	Практическая работа.
1.13	Театральный костюм и грим. Работа над эскизами	2	4	6	Практическая работа. Выставка.
1.14	Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.	2	7	9	Практическая работа.
1.15	Театральный свет и видео.	1	2	3	Практическая работа.
1.16	Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля.	3	0	3	Устный опрос.

	Составление плана выхода на сцену.				
1.17	Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).	0	6	6	Практическая работа.
1.18	Техническая репетиция (декорации, свет, видео, примерка костюмов).	0	6	6	Практическая работа.
1.19	Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).	0	6	6	Практическая работа.
1.20	Обсуждение общее и фиксация результатов.	0	3	3	Письменный опрос. Творческая рефлексия.
	ИТОГО	28	68	96	
	2 семестр – 18 учебных недель = 108 часов				
2.1	Разбор сюжета учебного спектакля к маю, читка, определение картин, раскадровка (прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска).	2	4	6	Устный опрос.
2.2	Работа над эскизами декораций.	2	7	9	Практическая работа. Выставка.
2.3	Экскурсия по театру и мастерским (другой театр).	0	6	6	Устный опрос.
2.4	Перенос эскиза в пространство сцены.	2	4	6	Практическая работа.
2.5	Описание декорационного оформления (составление ТЗ).	0	3	3	Письменный опрос.
2.6	Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.	2	4	6	Презентация.
2.7	Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.	1	5	6	Устный опрос.
2.8	Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании. (аналоговый макет – распределение задач).	2	10	12	Практическая работа.
2.9	Театральный костюм и грим. Работа над эскизами.	1	5	6	Практическая работа. Выставка.
2.10	Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.	2	10	12	Практическая работа.
2.11	Театральный свет и видео.	2	4	6	Практическая работа.
2.12	Составление плана выхода на сцену.	0	3	3	Устный опрос.

2.13	Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).	0	6	6	Практическая работа.
2.14	Техническая репетиция (декорации, свет и видео, примерка костюмов).	0	6	6	Практическая работа.
2.15	Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).	0	12	12	Практическая работа.
2.16	Обсуждение общее и фиксация результатов.	0	3	3	Письменный опрос. Творческая рефлексия.
	ИТОГО	16	92	108	
	ИТОГО (общее количество часов)	44	160	204	

Содержание программы

Содержание программы направлено на последовательное изучение этапов постановочного процесса. В каждый семестр учащиеся пройдут путь от замысла художественного оформления спектакля до его сценической реализации. При этом особое внимание уделено освоению современных технологий, применимых в театре: специального программного обеспечения и оборудования для декорационного производства. Отличительной особенностью описанной в данной программе системы выпуска спектакля является акцент на самый первый этап постановочного процесса – создание художественного образа в виде точной цифровой модели спектакля как основы для дальнейшей реализации. В комплексе с единым алгоритмом фиксации, передачи и реализации цифровой модели от программ до оборудования это позволяет выпускать спектакль на новом уровне и качественно повышать художественную составляющую спектакля.

В первом семестре занятия закладывают теоретическую базу и формируют первый опыт создания спектакля, включающий в том числе изготовление элементов декораций и костюмов из предложенных материалов. Занятия второго семестра максимально посвящены практике: учащиеся (на основе осмысления удач и «точек роста» первого спектакля) совершенствуют свои навыки при работе над новой постановкой. На этапе создания концепции художественного оформления учебного спектакля очень важно межстудийное взаимодействие со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, которые могут взять на себя создание фото и видеоконтента, цифровых декораций. В звуковом оформлении спектакля принимают участие учащиеся и преподаватели студии звукорежиссуры и современной электронной музыки. Создание афиш и промо-роликов поручается учащимся студии дизайна, фото- и видеопроизводства. Отдельный этап работы представляет подготовка к проведению спектакля. Здесь решается задача формирования у учащихся опыта работы в качестве сотрудников технического комплекса: помощников режиссера, осветителей, монтировщиков, реквизиторов, костюмеров, гримеров. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот. Это даст возможность всем учащимся попробовать себя в разных качествах, понять на практике важность каждой профессии и сформировать системное понимание театра как единого организма.

1 семестр – 16 учебных недель = 96 часов

Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Как создается спектакль

(основные этапы выпуска спектакля).

Теория: Знакомство с группой: краткое представление и приветствие всех участников. Основные этапы выпуска спектакля – подготовка художественного проекта, подготовка технического проекта, производство декорационного оформления, репетиционный период, выпускной период. Постановка командных задач на весь период: анализ произведения, создание эскизов по картинам, составление списка деталей декорационного оформления, выполнение габаритных чертежей, создание цифрового и театрального макетов, подбор материалов, изготовление элементов декораций, бутафории и костюмов, подбор реквизита, разработка светового и видео-оформления.

Тема 1.2. Разбор сюжета учебного спектакля к декабрю, читка, план выпуска.

Практика: Чтение вслух и анализ пьесы, предложенной к постановке. Структура произведения. определение картин, раскадровка. Прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска. Формулирование идеи художественного оформления.

Время для межстудийного проекта: Обсуждение концепции с педагогами и учащимися студий анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки.

Тема 1.3. Работа над эскизами декораций.

Теория: Основные принципы работы над эскизами. С чего начать создание эскиза? Пропорции в эскизе. Как создавать эскизы с помощью планшетов и интерактивной доски?

Практика: Работа над созданием эскизов к каждой картине учебного спектакля. Каждый учащийся создает эскиз для одной понравившейся картины (по желанию – для всего учебного спектакля). Все эскизы вывешиваются покартинно, коллективно выбирается оформление к каждой картине.

Тема 1.4. Виды декорационного оформления.

Теория: Основные виды декорационного оформления: мягкие и жесткие декорации, бутафория, мебель, реквизит – их отличия и назначения. Где изготавливают декорации? Состав мастерских: столярный, слесарный, бутафорский и электробутафорский цеха, цех инновационных технологий.

Тема 1.5. Экскурсия по театру и мастерским. Изучение устройства сцены.

Практика: Устройство и основные части сцены. Знакомство со столярным, слесарным, бутафорским и электробутафорским цехами, цехом шитья костюмов.

Тема 1.6. Макет. Понятие пропорций и масштаба. Перенос эскиза в пространство сцены. Работа с планировкой.

Теория: Повторение материала первого года: Из каких элементов состоит макет? Для чего он нужен? Примеры цифровых и театральных макетов. Этапы работы над макетом: черновая выгородка и чистовой макет. Как начать работу над макетом? Как найти габариты изделий? Как подготовить габаритные чертежи. Упрощенный принцип переноса эскиза в пространство сцены.

Практика: Перенос эскиза в пространство сцены и определение габаритных размеров декораций.

Тема 1.7. Знакомство с материалами: из чего можно делать декорации и костюмы для учебного спектакля.

Теория: Основные материалы для производства декораций и костюмов. Формирование перечня доступных материалов для изготовления декораций и костюмов к учебному

спектаклю.

Тема 1.8. Описание декорационного оформления (составление ТЗ).

Теория: Знакомство с техническим заданием. Структура технического задания: общие требования, список деталей декорационного оформления, техническое описание, приложение.

Практика: Составление описи деталей декораций.

Тема 1.9. Программы для проектирования.

Теория: Инструменты AutoCad, SketchUp для проектирования. Знакомство с программами Компас и Solid Works.

Тема 1.10. Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.

Теория: Видеопрезентация проекта в программе. Возможности программы для создания цифровой модели декораций.

Практика: Работа в программе SketchUp.

Настройка рабочего пространства. Панели инструментов. Импорт картинок и документов. Инструмент карандаш. Настройка текстуры и цвета. Функция – «выдавить».

Встраивание декораций в сценическое пространство. Импорт планировки. Рисуем портал и стены сцены-коробки. Обрисовка эскиза, создание модели элемента, раскрашивание.

Тема 1.11. Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.

Теория: Вспомогательные программы для оформления художественного проекта и их необходимость: LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended. Особенности, инструменты создания, технология работы, интерфейс.

Практика: работа в программах LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Тема 1.12. Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).

Теория: Особенности рабочих чертежей. Уточнение технических параметров изделий. Правила работы и техники безопасности с 3D-принтером, станком с ЧПУ, плоттером.

Практика: Создание рабочих габаритных чертежей (мягкие и жесткие декорации) в SketchUp. Работа над созданием аналогового макета спектакля. Работа над изготовлением элементов декораций с помощью программ (LayOut, Adobe Extended) и оборудования (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер, принтер).

Тема 1.13. Театральный костюм и грим.

Теория: Театральный костюм как элемент оформления спектакля. Его роль в создании образа персонажа. Просмотр эскизов и фотографий. Театральный грим как элемент оформления спектакля. Его роль в создании образа персонажа. Просмотр и анализ фотографий.

Практика: Анализ персонажей. Выявление характерных черт. Какие опознавательные признаки должны быть отражены в костюме и гриме (эпоха, стиль, социальный статус, характер роли)? Работа над эскизами костюмов и грима (каждый учащийся создает эскиз костюма для своего персонажа, по желанию – для всех). Подбор материалов для изготовления костюма. Распределение задач.

Тема 1.14. Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.

Теория: принципы конструирования костюмов.

Практика: выбор элементов костюма для изготовления. Изготовление элементов костюмов для учебного спектакля (из бумаги, фольги, проволоки, других материалов).

Тема 1.15. Театральный свет и видео.

Теория: Сфера деятельности художника по свету. Краткая история сценического освещения. Обзор смежных дисциплин, необходимых художнику по свету. Классификация светового и видеооборудования. Общие принципы управления световыми системами (экскурсия в осветительский регулятор театра). Художественные основы постановочного освещения.

Практика: Разработка концепции светового оформления учебного спектакля.

Тема 1.16. Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля. Составление плана выхода на сцену.

Теория: Составление графика выпуска спектакля.

Время для межстудийного проекта: согласование со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки, дизайна.

Тема 1.17. Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).

Практика: Порядок монтажа декораций на сцене: выставление точек, навеска верхней декорации, установка декораций на планшете, настройка света и видео, расстановка мебели, бутафории и реквизита.

Тема 1.18. Техническая репетиция (декорации, свет и видео, примерка костюмов).

Практика: Техническая репетиция декораций, света и видео, примерка костюмов.

Тема 1.19. Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).

Практика: Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать). Общая репетиция спектакля. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот.

Тема 1.20. Обсуждение общее и фиксация результатов.

Практика: Что получилось? Что хочется улучшить? Рефлексия по отзывам зрителей. Получение обратной связи от педагога.

2 семестр – 18 учебных недель = 108 часов

Тема 2.1. Разбор сюжета учебного спектакля к маю, читка, план выпуска.

Практика: Чтение вслух и анализ пьесы, предложенной к постановке. Структура произведения. определение картин, раскадровка. Прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска. Формулирование идеи художественного оформления.

Время для межстудийного проекта: Обсуждение концепции с педагогами и учащимися студий анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных

технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки.

Тема 2.2. Работа над эскизами декораций.

Практика: Работа над созданием эскизов к каждой картине учебного спектакля с помощью планшетов и интерактивной доски. Каждый учащийся создает эскиз для одной понравившейся картины (по желанию – для всего учебного спектакля). Все эскизы вывешиваются покартинно, коллективно выбирается оформление к каждой картине.

Тема 2.3. Экскурсия по театру и мастерским.

Практика: Знакомство со сценой, столярным, слесарным, бутафорским и электробутафорским цехами, цехом шитья костюмов в одном из театров города.

Тема 2.4. Перенос эскиза в пространство сцены.

Практика: Начало работы над макетом. Перенос эскиза в пространство сцены.

Тема 2.5. Описание декорационного оформления (составление ТЗ).

Практика: Составление описи деталей декораций.

Тема 2.6. Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.

Практика: Работа в программе SketchUp.

Встраивание декораций в сценическое пространство. Импорт планировки. Рисуем портал и стены сцены-коробки. Обрисовка эскиза, создание модели элемента, раскрашивание.

Тема 2.7. Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.

Теория: Нюансы вспомогательных программ для оформления художественного проекта: LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Практика: Работа в программах LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Тема 2.8. Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).

Теория: Особенности рабочих чертежей. Уточнение технических параметров изделий.

Практика: Создание рабочих габаритных чертежей (мягкие и жесткие декорации) в SketchUp. Работа над созданием аналогового макета спектакля. Работа над изготовлением элементов декораций с помощью программ (LayOut, Adobe Extended) и оборудования (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер).

Тема 2.9. Театральный костюм и грим.

Теория: История костюма (стиль эпохи, раскрываемой в выбранном спектакле).

Практика: Анализ персонажей. Выявление характерных черт. Какие опознавательные признаки должны быть отражены в костюме и гриме (эпоха, стиль, социальный статус, характер роли)? Работа над эскизами костюмов и грима (каждый учащийся создает эскиз костюма для своего персонажа, по желанию – для всех). Подбор материалов для изготовления костюма. Распределение задач. Мастер-класс по гриму.

Тема 2.10. Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.

Теория: принципы конструирования костюмов.

Практика: выбор элементов костюма для изготовления. Производство.

Тема 2.11. Театральный свет и видео.

Теория: Художественные основы постановочного освещения.

Практика: Разработка концепции светового оформления учебного спектакля.

Тема 2.12. Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля. Составление плана выхода на сцену.

Практика: Составление графика выпуска спектакля.

Время для межстудийного проекта: согласование со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки, дизайна.

Тема 2.13. Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации свет и видео).

Практика: Этапы монтажа декораций на сцене: выставление точек, навеска верховой декорации, установка декораций на планшете, настройка света и видео, расстановка мебели, бутафории и реквизита.

Тема 2.14. Техническая репетиция декораций света и видео, примерка костюмов.

Практика: Техническая репетиция декораций света и видео, примерка костюмов.

Тема 2.15. Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).

Практика: Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать). Общая репетиция спектакля. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот.

Тема 2.16. Обсуждение общее и фиксация результатов.

Практика: Что получилось? Что хочется улучшить? Рефлексия по отзывам зрителей. Получение обратной связи от педагога.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;

- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся анализирует выбранное художественное произведение или сценарий мероприятий (концерт, шоу, фестиваль и др.), выделяет значимые элементы, ключевые характеристики (место, время действия) для сценографии;
- учащийся создает аналоговым или цифровым способом эскизы декораций, костюмов и грима для театрального макета и/или учебного спектакля;
- учащийся знает виды и назначение различных декораций, может подобрать оптимальную технологию изготовления декораций на основе анализа эскиза в соответствии с существующими условиями и доступными ресурсами;
- учащийся анализирует эскизы костюмов, предлагает технологию изготовления и участвует в подборе подходящих элементов;
- учащийся знает что такое реквизит и бутафория, их назначение и может подобрать под конкретную задачу;
- учащийся создает описание необходимых декораций;
- учащийся конструирует детали декораций с использованием инструментов SketchUp;
- учащийся знает о возможностях использования ПО LayOut, Photoshop, Corel Draw, AutoCad, Adobe Extended и их назначении;
- учащийся знает и различает состав документов и материалов, входящих в художественный и технический проект спектакля;
- учащийся знает цели и задачи художественного освещения;
- учащийся может назвать виды световых приборов; различает принципы направленности света;
- учащийся имеет представление об этапах создания светового оформления спектакля и создает концепцию светового оформления макета и (или) учебного спектакля;
- учащийся определяет необходимые световые приборы для решения художественных задач;
- учащийся устанавливает осветительные приборы на макете.

Методические материалы

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Вводное занятие. Знакомство с группой. Как создается спектакль (основные этапы выпуска спектакля).	Интерактивная лекция.	Знакомство в игровой форме. Презентация. Обсуждение. Планирование работ.	Перечень задач на весь год.	Интерактивная доска, проектор.
1.2	Разбор сюжета учебного спектакля к декабрю, читка, определение картин, раскадровка (прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и	Практическая деятельность.	Групповая работа. Анализ, обсуждение, генерирование идей.	План дальнейшей работы, список основных персонажей и декораций.	Пьеса. Ноутбуки, интерактивная доска. Бумага, карандаши.

	декораций, план выпуска).				
1.3	Работа над эскизами декораций.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа на ноутбуках, планшетах	Варианты эскизов каждой картины к учебному спектаклю. Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.	Примеры эскизов разных спектаклей. Экран, проектор, ноутбуки, планшет, принтер. Бумага, карандаши.
1.4	Виды декорационного оформления.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Разбор примеров.	Тематическое тестирование.	Фотографии (видеопрезентация) различных образцов декорационного оформления. Экран, проектор, ноутбуки.
1.5	Экскурсия по театру и мастерским. Изучение устройства сцены.	Инструктаж. Демонстрация.	Экскурсия.	Групповое обсуждение.	Планшеты
1.6	Макет. Понятие пропорций и масштаба. Перенос эскиза в пространство сцены.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность.	Индивидуальная работа на ноутбуках.	Список с габаритами изделий.	Учебный макет, интерактивная доска, проектор, ноутбуки, шлем виртуальной реальности.
1.7	Знакомство с материалами: из чего можно делать декорации и костюмы для учебного спектакля.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Разбор примеров.	Перечень основных материалов.	Фотографии (видеопрезентация) декораций и костюмов, выполненных из различных материалов. Интерактивная доска, ноутбук.
1.8	Описание декорационного оформления (составление ТЗ).	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Групповая работа.	Перечень декорационного оформления.	Интерактивная доска, проектор, ноутбуки, принтер.
1.9	Программы для проектирования.	Интерактивная лекция. Мастер-класс.	Разбор примеров.	Обсуждение плюсов и минусов ПО для решения конкретных задач.	Интерактивная доска, проектор, ноутбук.
1.10	Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность. Индивидуальная работа.	Распределение задач. Индивидуальная работа на ноутбуках.	Презентация. Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.	Видеопрезентация проекта в программе SketchUp. Экран, проектор, ноутбуки, шлем

					виртуальной реальности.
1.1 1	Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность.	Индивидуальная работа на ноутбуках.	Обсуждение плюсов и минусов ПО для решения конкретных задач.	Интерактивная доска, проектор, ноутбуки.
1.1 2	Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность. Инструктаж.	Индивидуальная работа на ноутбуках. Работа в малых группах на оборудовании (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер) и с подручными материалами.	Элементы декорационного оформления для учебного спектакля.	Ноутбуки, 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер. Учебный макет. Бумага, картон, фольга, ткань, полиэтилен, проволока, деревянные рейки и другие материалы.
1.1 3	Театральный костюм и грим.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа на ноутбуках.	Варианты эскизов костюмов для персонажей. Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.	Презентация (фото костюмов, фрагменты спектаклей). Интерактивная доска, проектор, ноутбуки. Бумага, карандаши.
1.1 4	Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность. Групповая работа.	Индивидуальная работа на ноутбуках. Работа в малых группах на оборудовании (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер) и с подручными материалами.	Детали костюмов для учебного спектакля.	Ноутбуки, 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер, широкоформатный принтер. Бумага, картон, фольга, ткань, полиэтилен, проволока и другие материалы.
1.1 5	Театральный свет и видео.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс. Практическая деятельность. Инструктаж. Групповая работа.	Разбор примеров. Генерирование идей. Групповая работа.	Концепция светового оформления, перечень осветительного оборудования, план расположения приборов. Фотографии освещения макета.	Презентация (фрагменты спектаклей). Учебный макет. Осветительное оборудование. Интерактивная доска, проектор, ноутбуки. Бумага, карандаши.

1.1 6	Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля. Составление плана выхода на сцену.	Интерактивная лекция. Групповая работа.	Планирование работ и распределение задач в команде	Чек-лист (план подготовки спектакля к выпуску на сцене).	Ноутбуки, интерактивная доска. Бумага, карандаши.
1.1 7	Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).	Практическая деятельность. Инструктаж.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Схема (фотографии) расположения декораций и осветительного оборудования.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Экран, проектор, ноутбук.
1.1 8	Техническая репетиция (декорации, свет, видео, примерка костюмов).	Практическая деятельность.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Фотографии артистов в костюмах. Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Звуковое оборудование. Экран, проектор, ноутбук. Костюмы. Реквизит.
1.1 9	Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).	Практическая деятельность. Инструктаж.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Фотографии (видеозапись) репетиций. Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Звуковое оборудование. Экран, проектор, ноутбук. Костюмы. Реквизит.
1.2 0	Обсуждение общее и фиксация результатов.	Подведение итогов.	Анализ и рефлексия.	Видеозапись спектакля. Обратная связь от учащихся. Обратная связь от педагога. Отзывы зрителей.	Экран, проектор, ноутбук.
2 семестр					
2.1	Разбор сюжета учебного спектакля к маю, читка, определение картин, раскадровка (прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска).	Практическая деятельность.	Групповая работа. Анализ, обсуждение, генерирование идей.	План дальнейшей работы, список основных персонажей и декораций.	Пьеса. Ноутбуки, интерактивная доска. Бумага, карандаши.
2.2	Работа над эскизами декораций.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс.	Разбор примеров. Индивидуальная работа на ноутбуках, планшетах.	Варианты эскизов каждой картины к учебному спектаклю.	Примеры эскизов разных спектаклей

		Практическая деятельность.		Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.	Экран, проектор, ноутбуки, планшет, принтер. Бумага, карандаши.
2.3	Экскурсия по театру и мастерским (другой театр).	Инструктаж. Демонстрация.	Экскурсия.	Групповое обсуждение .	Планшеты.
2.4	Перенос эскиза в пространство сцены.	Мастер-класс. Практическая деятельность.	Индивидуальная работа на ноутбуках.	Список с габаритами изделий	Учебный макет, интерактивная доска, проектор, ноутбуки, шлем виртуальной реальности.
2.5	Описание декорационного оформления (составление ТЗ).	Практическая деятельность.	Групповая работа.	Перечень декорационного оформления.	Интерактивная доска, проектор, ноутбуки, принтер.
2.6	Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.	Мастер-класс. Практическая деятельность. Индивидуальная работа.	Распределение задач. Индивидуальная работа на ноутбуках.	Презентация. Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.	Экран, проектор, ноутбуки, шлем виртуальной реальности.
2.7	Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность.	Индивидуальная работа на ноутбуках.	Обсуждение плюсов и минусов ПО для решения конкретных задач.	Интерактивная доска, проектор, ноутбуки.
2.8	Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании. (аналоговый макет – распределение задач).	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность. Инструктаж.	Индивидуальная работа на ноутбуках. Работа в малых группах на оборудовании (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер) и с подручными материалами.	Элементы декорационного оформления для учебного спектакля.	Ноутбуки, 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер. Учебный макет. Бумага, картон, фольга, ткань, полиэтилен, проволока, деревянные рейки и другие материалы.
2.9	Театральный костюм и грим.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс. Практическая деятельность	Разбор примеров. Индивидуальная работа на ноутбуках.	Варианты эскизов костюмов для персонажей. Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.	Презентация (фото костюмов, фрагменты спектаклей). Интерактивная доска, проектор, ноутбуки. Бумага, карандаши.

2.1 0	Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.	Интерактивная лекция. Мастер-класс. Практическая деятельность. Групповая работа.	Индивидуальная работа на ноутбуках. Работа в малых группах на оборудовании (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер) и с подручными материалами.	Элементы декорационного оформления для учебного спектакля.	Ноутбуки, 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер, широкоформатный принтер. Бумага, картон, фольга, ткань, полиэтилен, проволока и другие материалы.
2.1 1	Театральный свет и видео.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Мастер-класс. Практическая деятельность. Инструктаж. Групповая работа.	Разбор примеров. Генерирование идей. Групповая работа.	Концепция светового оформления, перечень осветительного оборудования, план расположения приборов. Фотографии освещения макета.	Презентация (фрагменты спектаклей). Учебный макет. Осветительное оборудование. Интерактивная доска, проектор, ноутбуки. Бумага, карандаши.
2.1 2	Составление плана выхода на сцену.	Групповая работа.	Планирование работ и распределение задач в команде.	Чек-лист (план подготовки спектакля к выпуску на сцене).	Ноутбуки, интерактивная доска. Бумага, карандаши.
2.1 3	Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).	Практическая деятельность. Инструктаж.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Схема (фотографии) расположения декораций и осветительного оборудования.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Экран, проектор, ноутбук.
2.1 4	Техническая репетиция (декорации, свет и видео, примерка костюмов).	Практическая деятельность.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Фотографии артистов в костюмах. Групповое обсуждение Обратная связь от преподавателя.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Звуковое оборудование. Экран, проектор, ноутбук. Костюмы. Реквизит.
2.1 5	Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).	Практическая деятельность. Инструктаж.	Планирование работ и распределение задач в команде. Групповая работа.	Фотографии (видеозапись) репетиций. Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.	Сценическая площадка. Декорации. Осветительное оборудование. Звуковое оборудование. Экран, проектор, ноутбук.

					Костюмы. Реквизит.
2.1 6	Обсуждение общее и фиксация результатов.	Подведение итогов.	Анализ и рефлексия.	Видеозапись спектакля. Обратная связь от учащихся. Обратная связь от педагога. Отзывы зрителей	Экран, проектор, ноутбук.

Интернет источники:

1. Библиотека “Шоу Консалтинг” <http://lib.showconsulting.ru/>
2. А. В. Мельник. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео
<https://lightsoundnews.ru/a-melnik-teatralno-kontsertnoe-postanovochnoe-osveshhenie-osnovy-postanovochnogo-video>

Литература:

Литература для педагога:

1. Антонова О. Техника и технология современной сцены: Учебно-методическое пособие. СПб., 2007.
2. Базанов В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. СПб.: КультИнформПресс, 2005.
3. Базанов В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 1997.
4. Базанов В. Технология сцены. М.: Импульс-свет, 2005.
5. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. Т.1: От истоков до середины XX века. М.: URSS, 2011.
6. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. Т.2: вторая половина XX века. М.: URSS, 2015.
7. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. М.: Альпина Паблишер, 2020.
8. Бобровская М., Галкин Д., Самеева В. Новые информационные технологии в современной сценографии (Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»). Журнал «Гуманитарная информатика», 2013.
9. Всеволодский-Гернгросс В. Краткий курс истории русского театра. СПб.: Лань, Планета музыки, 2011.
10. Гудкова Н. Сценический свет как компонент художественной выразительности спектакля: основные этапы становления // Вопросы театра / PROSCAENIUM. М., 2010. С. 93–193.
11. Джексон Ш. Костюм для сцены. М.: Искусство, 1984.
12. Диксон С. Цифровой Перформанс. История новых медиа в театре, танце, спектакле и инсталляции. The MIT Press, 2007.
13. Исмагилов Д., Древалёва Е. Театральное освещение. М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005.
14. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя: Пер. с англ. Д. М. Демуровой под ред. С. В. Шульца. М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина; Флинта, 2004.
15. Коссаковский А. Техника постройки декораций. М.: Искусство, 1954.
16. Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

17. Лемов Д., Вулвей Э., Едци К. От знаний к навыкам. Универсальные правила эффективной тренировки любых умений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
18. Листовский В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации. Словарь-справочник. М.: ГЦТМ имени А. А. Бахрушина, 2009.
19. Непейвода С. Грим: Учебное пособие. М.: Лань: Планета музыки, 2018.
20. Полякова О. Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. //Спр-к руководителя ОУ. 2007. - № 5.
21. Понсов А. Конструирование и технология изготовления театральных декораций. М.: Искусство, 1988.
22. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии. М.: Лань: Планета музыки, 2017.
23. Сосунов Н. Н. Театральный макет. М.: Искусство, 1960.

Литература для учащихся:

24. Базанов В. Технология сцены. М.: Импульс-свет, 2005.
25. Исмагилов Д., Древалёва Е. Театральное освещение. М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005.
26. Молчанов А. Букварь сценариста. М.: Бомбора, 2020
27. Непейвода С. И. Грим: Учебное пособие. М.: Лань: Планета музыки, 2018.
28. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии. М.: Лань: Планета музыки, 2017.