

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. Калининграде)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
ВРИО ректора РГИСИ
/Е. В. Третьякова/
«06» июля 2021 г.

Рабочая программа

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Театр и театральные технологии»

Театральные технологии

Срок реализации программы: 3 года

Возраст учащихся: 12–17 лет

Калининград
2021

Разработчики:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела по работе с филиалами
Иванова А. А., доцент кафедры актерского искусства
Полякова А. В., педагог дополнительного образования ШКИ г. Калининграда
Толстов И. С., куратор студии театра и театральных технологий
Тумина Я. М., доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол
Шафикова А. А., ШКИ г. Владивостока
Шокина В. Е., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Рецензент:

Мираков Э. Г., декан факультета сценографии и театральной технологии.

Оглавление

Особенности организации образовательного процесса.....	4
Цель и задачи освоения дисциплины	4
Учебный план 1 года обучения	5
Содержание программы 1 года обучения	6
Учебный план 2 года обучения	10
Содержание программы 2 года обучения	10
Учебный план 3 года обучения	12
Содержание программы 3 года обучения	13
Планируемые результаты	15
Оценочные материалы	16
Методическое обеспечение программы	17
Литература	23
Интернет источники.....	24
Приложение № 1: Рекомендуемые материалы	25
Приложение № 2: Инструменты и материалы для практической работы	28
Приложение № 3: Инструменты и материалы для работы с гримом.....	31

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр и театральные технологии» (далее – Программа) предназначена для художественно-эстетического воспитания учащихся и развитие их творческих способностей в области сценической деятельности.

Дисциплина «Театральные технологии» – одна из ключевых в составе программы «Театр и театральные технологии». Она ориентирована на развитие у учащихся современного художественного мышления, способности эстетического восприятия произведений театрального искусства. «Театральные технологии» позволяют воспитать основы художественной культуры, развить творческую личность, расширяет границы творческого воображения. В ходе освоения дисциплины учащиеся ознакомятся с сущностью «театра художника», с многообразием выразительных средств, театральными технологиями, получат опыт создания авторских художественных проектов.

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 учащиеся 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 учащихся.

В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать задачи на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого включаются эффективные формы 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.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать у учащихся целостное представление об истории и видах театра, сформировать понятийный аппарат и дать первый опыт художественного оформления сценического пространства.

Задачи

Обучающие:

- сформировать представление об истории театра;
- сформировать представление о видах театрального искусства;
- сформировать представление о «театре художника»;
- освоить понятия фактура, форма, цвет, пространство, композиция, объекты;
- сформировать умение работать с фактурой, формой, цветом, пространством, объектами;
- сформировать знание о театральном макете и его назначении, умение изготовить простой макет;
- сформировать умение изготовить простую игровую куклу;
- изучить особенности театрального процесса;
- сформировать представление о специфике и назначении театрального костюма, грима, реквизита, бутафории, декораций, художественного света;
- сформировать умение подобрать или изготовить детали декораций, реквизита и костюмов для сценической миниатюры;
- сформировать представление о профессиях в сфере театра и театральных технологий.

Развивающие:

- развить художественный вкус;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- сформировать опыт самостоятельной и коллективной творческой и проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь учащихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- сформировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитать чувства ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

1 год обучения

Учебный план 1 года обучения

Количество недель в учебном году: 35 (39 недель с учетом 4 недель каникул)

№ п/п	Название тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.1	Виды театра. Введение. Понятие «Театр художника». Просмотр и обсуждение спектаклей.	6	26	32	Письменный опрос.
1.2	Экскурсия в театр города.	0	4	4	Устный опрос.
2.1	Фактура.	1	3	4	Практическая работа.
2.2	Форма.	1	3	4	Практическая работа.
2.3	Цвет.	1	3	4	Практическая работа.
2.4	Пространство, композиция.	2	6	8	Практическая работа.
2.5	Объекты.	1	3	4	Практическая работа.
2.6	Макет.	1	3	4	Практическая работа.
3.1	Маски.	1	3	4	Презентация.
3.2	Костюм.	2	6	8	Презентация.
3.3	Грим.	1	3	4	Презентация.
4	Художественный свет.	1	3	4	Устный опрос.
5	Подготовка к карнавалу.	2	10	12	Показ.
6.1	Кукла.	2	2	4	Устный опрос.
6.2	Экскурсия в мастерскую по изготовлению кукол.	1	3	4	Письменный опрос.
6.3	Изготовление простой куклой.	1	3	4	Практическая работа.
6.4	Управление куклой.	1	3	4	Показ.

7	Знакомство с теневым театром.	1	3	4	Практическая работа.
8	Мастер-классы педагогов РГИСИ.	2	6	8	Практическая работа.
9	Подготовка к фестивалю.	2	14	16	Показ.
		30	110	140	

Содержание программы 1 года обучения

Содержание программы первого года обучения направлено на последовательное погружение в театральный мир. Учащиеся знакомятся с «театром художника». Осваивают понятия фактура, цвет, форма, объекты, пространство, композиция. Формируют представление о сценическом костюме, гриме, художественном свете.

На практических занятиях учащиеся учатся применять новые знания в оформлении игрового пространства. Суть в том, чтобы сформировать у учащихся отношение к сценографии не как к драпировкам и фактурам, а научить их работать с пространством и предметами, научить определять точку зрителя (уметь посмотреть на пространство с разных сторон и выбирать нужный фокус, исходя из смысла). Постепенно формируется умение анализировать сюжет и выделить главное в подборе элементов костюма, грима, реквизита, мебели и способность аргументировать свое видение.

Значительный блок занятий посвящен знакомству с видами театра. Просмотры и обсуждения спектаклей необходимы для формирования зрительского опыта, расширения театрального кругозора – насмотренности.

Особые этапы Программы – подготовка к проведению итоговых показов в конце каждого семестра – Карнавала и Фестиваля. Учащиеся пройдут путь от замысла театральной миниатюры до ее показа публике. Учащиеся получают первый опыт командной работы и возможность «примерить» на себя театральные профессии: помощника режиссера, художника по свету, осветителей, бутафоров, реквизиторов, костюмеров, гримеров. Это даст возможность учащимся на практике понять важность каждой профессии и сформировать системное понимание театра как единого организма.

В программу включен Мастер-класс педагогов РГИСИ, тема и содержание которого будут подчинены подготовке к итоговому летнему показу.

Тема 1.1 Виды театра. Введение. Понятие «театр художника».

Теория: занятия по теме «Виды театра» равномерно распределены по плану первого учебного года. Учащиеся последовательно знакомятся с драматическим, кукольным, музыкальным театром.

Практика: просмотр и обсуждение спектаклей (драматические спектакли в классическом и экспериментальном прочтении, кукольный спектакль, классический и современный балет)¹. При просмотре и обсуждении рекомендуется акцентировать внимание учащихся на различные приемы в художественном оформлении по мере освоения основного материала курса.

В конце каждого семестра учащимся предлагается написать эссе на одну из тем: «Театр в моей жизни», «Спектакль, который меня впечатлил...», «Театральные костюмы» (на примере просмотренных спектаклей), «Театральные декорации» (на примере просмотренных спектаклей).

Тема 1.2 Экскурсия в театр города.

Практика: знакомство с устройством театра (внешний вид, фойе, зрительный зал, сценическое и служебные пространства). Особенности сценического пространства: основная сцена, карманы, зоны монтажа декораций, техническое оборудование, пульт

¹ См. Приложение № 1.

режиссера. Люди театра: режиссер, актеры, художники (сценограф, по свету, по костюмам), заведующий постановочной частью, технологи, костюмеры, гримеры, бутафоры, реквизиторы, осветители.

Задание: записать видео-отзыв об экскурсии.

Тема 2.1 Фактура.

Теория: что такое фактура (с примерами реальными и в произведениях искусства). Особенности театральной фактуры (с примерами). Особенности изготовления.

Практика: изготовление простого образца на практике. Как из простого материала получить добиться требуемого эффекта (бумага крафт -> поверхность Луны).

Домашнее задание: сделать фотографии интересной фактуры на улице/дома.

Тема 2.2 Форма.

Теория:

1) Форма как упорядоченность содержания буквально.

Материальность предметного мира: форма как граница предмета. Разговор о силуэте, дизайне (на примере мебели)

2) Форма как способ выражения содержания (содержание – задача, форма – ее решение). Разбор на примере дизайна мебели. Как отражается картина мира той или иной эпохи в том, как организована форма стула?

3) Форма как жанр, правила игры. Технологический прогрессе как ответ на художественные/формальные задачи.

Практика:

1) Разбор изображения на содержимое и переформатирование композиции (коллаж, фотошоп). Работа с геометрическими фигурами на листе (коллаж).

2) Разбор художественной/формальной задачи и способов их решения: например, передача продолжающегося движения в докинематографическую эпоху. «media is the message»

3) Выбираем одно и то же высказывание и выдаем его в разных жанрах/формах.

Примеры отношения к форме в современном искусстве.

Тема 2.3 Цвет.

Теория: цвет как один из основных средств художественной выразительности. Природа цвета и света. Цветовой круг. Основные свойства цвета. Символика цвета (примеры).

Практика: Делаем выкраски, смешивая цвета, получаем новые.

Упражнения:

1. Выразить цветом ассоциации, вызванные словами или словосочетаниями.

2. При прослушивании музыкальных произведений разных направлений каждому придумать цветовую характеристику.

3. Выразить цветом ассоциации, которые родились при прочтении стихов.

Используем самый разнообразный материал, техника любая.

Тема 2.4 Пространство, композиция.

Теория: пространство как данность. Характеристики пространства. Что организует пространство вокруг нас? Атмосфера, настроение, связи. Выразительность.

Представление о жанре как о правилах игры. Пространственная организация самого театрального действия, его внутренние особенности, связь с эпохой и зрителем.

Внимание на масштаб и соразмерность. Работа с границами композиции. Работа со средой, в которую помещена композиция (паспарту, рама, место экспозиции – визуальный контекст).

Работа с изменением масштаба привычных предметов. Макросъемка и миниатюры. Связи.

Практика:

- 1) Практическое исследование композиционных возможностей, которые определяются границей «зритель-сцена». Связь организации пространства и жанра спектакля. (Смотрим отрывки/фотографии «Иванов» Могучего, «Демон» Крымова, оперы «Солнце и Море» Венецианской Биеннале 2019, камерные спектакли, разыгрывающиеся между зрителями).
- 2) Работа с живописными изображениями и фотографией. Неравноценность верха-низа и левой-правой частей. Понятие гравитации, потенциальной энергии. Диагонали. Симметрия, равновесие и отсутствие равновесия. Нарушение гармонии как источник напряжения, энергии, динамики в композиции.
- 3) Работа с бумагой и ножницами: «нащупывание» практически таких понятий как объект, среда, граница. Доминанта, контрапункт.
- 4) Ритм. Рассматриваем фотографии и рисуем схемы по ним (можно использовать живопись, макеты/эскизы спектаклей). Прохлопываем/пропеваем/танцуем картинку. Визуальное событие. Аппликация/ референсы/работа с учебной аудиторией.
- 5) Работа над композицией по картине.

Тема 2.5 Объекты.

Теория: материальная культура. Предмет как признак эпохи. Натурализм.

Понятие ready-made объектов.

Отсутствие предмета. Пустота как объект.

Практика:

- 1) Тренировка описания предметов. Представление о характере. Ищем/приносим предмет с характером. Придумываем/ находим референсы/ создаем коллаж для него: привычная среда (откуда был взят), нейтральная среда (придуманная нами), противоположная по настроению среда.
- 2) Рассматриваем выразительные изображения из XX–XXI века. Выбираем случайные объекты из карманов. Тренируемся находить связи, группируем объекты по признакам.
- 3) Работа с предметом в театре. Функция. Характер. Значение. Смотрим видеофрагменты.
- 4) Лабораторная работа: выбираем предмет, находим решение для явления его отсутствия.

Тема 2.6 Макет.

Теория: что такое макет, его назначение. Виды макета. Театральный макетчик – кто он?

Практика: работа в командах – изготовление макета.

- 1) Изготовление подмакетника из пенокартона по заранее заготовленным шаблонам (масштаб 1:50). Изготовление декораций из простых материалов (вырезки из журналов нужных деталей декораций, наклеивание на картон). Установка декораций в подмакетник, освещение. Представление своей работе другой команде.
- 2) Изготовление декораций для учебного макета. Применение полученных знаний о фактуре, форме, цвете, пространстве, композиции, объектах.

Тема 3.1 Маски.

Теория: маска как материальное воплощение роли. Разговор о комедии дель арте. Картинки и фрагменты Труффальдино Пикколо де Милано. Ритуальные маски. Археологические находки и современные ритуальные маски. Маска как объект.

Практика:

- 1) Практическая работа по созданию маски случайного персонажа (жеребьевка из шляпы) из картона и бумаги. Формулирование, поиск характера, решение фактуры, способа работы с маской (связь способа работы с маской и жанра).

Тема 3.2 Костюм.

Теория: история костюма (прослеживаем связь с сегодняшним днем). Театральный костюм.

Костюм как квинтэссенция роли, вернее – характера роли (рассматриваем эскизы художников).

Силуэт костюма. Силуэт костюма как признак эпохи, историческая справка.

Костюм как то, что влияет на физику актера: походку, движения, голос.

Практика:

1) Просмотр фрагментов спектакля «О-й. Поздняя любовь» Крымова.

2) Костюмизация пиджака/плаща в соответствии с выбранным персонажем.

3) Учимся стилизовать (берем за основу исторический костюм).

От эскиза до воплощения (подбираем фактуру и цвет).

Тема 3.3 Грим.

Теория: 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 гриме (время, национальность, социальный статус, характер роли)? Продолжение работы над образом персонажа: разработка грима (каждый учащийся создает эскиз грима для своего персонажа).

Тема 4. Художественный свет. Экскурсия в театр.

Теория: краткая история сценического освещения. Сфера деятельности художника по свету.

Практика: экскурсия в театр (знакомство с осветительным оборудованием). Общие принципы управления световыми системами.

Задание: записать видео-отзыв об экскурсии.

Тема 5. Подготовка к карнавалу.

Практика: обсуждение оформления показа; создание и обсуждение эскизов/референсов; подбор и/или изготовление элементов костюма и реквизита, работа с гримом; репетиции.

Тема 6.1 Кукла.

Теория: что такое кукла в театре? Примеры спектаклей с планшетными куклами (и другими, небольшого размера).

Практика: примеры спектаклей с ростовыми куклами большого размера.

Тема 6.2 Экскурсия в мастерскую по изготовлению кукол.

Практика: экскурсия в мастерскую по изготовлению кукол. Знакомство с мастерами. Знакомство с разными видами кукол. Материалы, техника изготовления.

Задание: по итогам двух занятий написать эссе «В мире кукол».

Тема 6.3 Изготовление простой куклы.

Практика: изготовление своей куклы из крафтовой бумаги, бумажного скотча, маркеров. Каждый выбирает персонажа из общего сюжета. Подбор формы, фактуры, цвета для выражения характера.

Тема 6.4 Управление куклой.

Практика: управление куклой. Проба проявить характер персонажа.

Тема 7. Знакомство с теневым театром

Теория: история теневого театра, его особенности.

Практика: создание кукол выразительного и узнаваемого силуэта.

Работа с композицией «кадра» для ключевых сцен спектакля. (Драматургическая основа – от педагога).

Тема 8. Мастер-классы педагогов РГИСИ.

Практика: просмотр миниатюр к итоговому летнему показу, обратная связь, предложения.

Тема 9. Подготовка к фестивалю.

Практика: мозговой штурм – идеи для оформления показа; объединение идей в общую концепцию оформления. Подготовка референсов; создание и обсуждение эскизов/референсов; подбор и/или изготовление элементов костюма и реквизита; создание эскизов грима; пробы грима. Создание концепции светового оформления.

Распределение ролей и обязанностей в показе (кто за что будет отвечать). Предлагается следующий принцип распределения задач: учащиеся, незанятые в показе миниатюры в качестве персонажа, берут на себя роль реквизиторов, костюмеров, гримеров, осветителей – всех, кто необходим, чтобы показ состоялся. Роли распределяются для каждой миниатюры. «Помощник режиссера» координирует процесс.

Технические репетиции: перемена декораций и реквизита, светового и звукового оформления, примерка костюмов.

2 год обучения

Учебный план 2 года обучения

Количество недель в учебном году: 35 (39 недель с учетом 4 недель каникул)

№ п/п	Название тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.1	История театра. Введение.	1	0	1	Устный опрос.
1.2	Античный театр.	2	6	8	Практическая работа.
1.3	Средневековый театр.	2	10	12	Практическая работа.
1.4	Театр Возрождения.	2	10	12	Практическая работа.
1.5	Театр XIX века.	1	2	3	Презентация.
1.6	Современный театр.	2	10	12	Практическая работа.
1.7	Театр в пространстве города.	2	4	6	Письменный опрос.
1.8	Шоу-технологии в театре.	2	1	3	Презентация.
2	Мастер-класс педагогов РГИСИ	0	6	6	Практическая работа.
3	Подготовка к Арт-феерии	0	15	15	Показ.
4	Подготовка к Биеннале	0	27	27	Показ.
		14	91	105	

Содержание программы 2 года обучения

Содержание программы второго года углубляет знания о театре. Она призвана познакомить учащихся с историей театра через призму развития театральных технологий. Наряду с теоретическим материалом в программу включены практические занятия по каждой теме, суть которых дать возможность учащимся, создать свой художественный объект, взяв за основу творчества исторический образец.

Как и в первый год обучения, значительная часть занятий посвящены подготовке к проведению итоговых показов в конце каждого семестра – Арт-феерии и Биеннале. Учащиеся развивают навык работы в команде (малых группах) и расширяют опыт осмысленного отношения к игровому пространству.

Биеннале как показ после двух лет освоения программы имеет ключевую особенность – на ней будут представлены творческие проекты, выполненные в коллаборации учащимися разных студий. Учащимся студии «Театра и театральных технологий» предстоит придумать, как в их театральные миниатюры включить возможности анимации, фото, видео, VR, звукорежиссуры и современной электронной музыки, собрать свою команду и воплотить идеи. Для всех команд должна быть задана общая тема. Например, «Авторство и соавторство» или «Гофман». Каждая команда в рамках этой темы ищет свой особенный сюжет. Эта проектная работа напрямую отражает идею театра как синтеза искусств.

В программу включен Мастер-класс педагогов РГИСИ, тема и содержание которого будут подчинены подготовке к итоговому летнему показу.

1.1 История театра. Введение.

Теория: История театра как источник вдохновения. Вечный поиск.

1.2 Античный театр.

Теория: Театр Древней Греции, Театр Древнего Рима.

Практика: изготовление масок и котурн. Принципы конструирования. Вес и материал (расширяем взгляд, например, делаем котурны из книг).

1.3 Средневековый театр.

Теория: Церковный театр. Миракль. Площадной театр.

Практика: Изготовление кукол для площадного театра. Разыгрывание истории о чуде.

Домашнее задание: расспросить людей о чуде в их жизни. Цель – вывести подростка за пределы своего мира, побудить внимательность к другому человеку. На основе рассказов сочинить историю о чуде для детей.

1.4 Театр Возрождения.

Теория: перспектива, как она строится. Каково должно быть расположение зрителей в зале? Перспектива в реальных пространствах. Сцена-коробка. Театр Глобус.

Практика: изготовление теларий. Театр на столе.

1.5 Театр XIX века.

Теория: Машинерия театра XIX века.

Практика: работа в малых группах – подготовить сообщение-презентацию о спектакле XIX века, описание сценографии, машинерии.

1.6 Современный театр.

Теория: Что влияет на развитие театра? Крупнейшие театры современности. Театральные мастерские.

Практика: экскурсия в театр и театральные мастерские. Работа с программой SketchUp. Оцифровка эскизов или 3D-моделирование декораций. Выход на виртуальную сцену (с помощью шлема виртуальной реальности).

1.7 Театр в пространстве города.

Теория: Театр на улице, в торговом центре, на вокзале, в школе. Site-specific.

Практика: Просмотр и обсуждение «4elovekvmaske Человек в маске» Кирилла Люкевича – уличного спектакля про граффити.

Задание: написать эссе на тему «Театр в пространстве города».

1.8 Современные технологии в театре.

Теория: CG-технологии. VR и AR технологии. 3D-mapping. Голограммы. Виртуальное проектирование как важнейший инструмент перформативной индустрии.

Практика: работа в малых группах – подготовить сообщение-презентацию о спектакле с применением современных технологий.

2 Мастер-класс педагогов РГИСИ.

Практика: просмотр миниатюр к итоговому летнему показу, обратная связь, предложения.

3 Подготовка к арт-феерии.

Практика: мозговой штурм – идеи для оформления показа; объединение идей в общую концепцию оформления. Подготовка референсов; создание и обсуждение эскизов/референсов; подбор и/или изготовление элементов костюма и реквизита; создание эскизов грима; пробы грима. Создание концепции светового оформления.

Распределение ролей и обязанностей в показе (кто за что будет отвечать). Предлагается следующий принцип распределения задач: учащиеся, не занятые в показе миниатюры в качестве персонажа, берут на себя роль реквизиторов, костюмеров, гримеров, осветителей – всех, кто необходим, чтобы показ состоялся. Роли распределяются для каждой миниатюры.

Технические репетиции: сведение всех элементов оформления, перемена декораций и реквизита, светового и звукового оформления, примерка костюмов.

4 Подготовка к биеннале.

Практика: мозговой штурм – идеи для оформления показа; объединение идей в общую концепцию оформления. Обсуждение концепции с педагогами и учащимися студий анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки. Распределение задач.

Подготовка референсов; создание и обсуждение эскизов/референсов; подбор и/или изготовление элементов костюма и реквизита; создание эскизов грима; пробы грима. Создание концепции светового оформления.

Распределение ролей и обязанностей в показе (кто за что будет отвечать). Предлагается следующий принцип распределения задач: учащиеся, не занятые в показе миниатюры в качестве персонажа, берут на себя роль реквизиторов, костюмеров, гримеров, осветителей – всех, кто необходим, чтобы показ состоялся. Роли распределяются для каждой миниатюры.

Технические репетиции: сведение всех элементов оформления, перемена декораций и реквизита, светового, видео и звукового оформления, примерка костюмов.

3 год обучения

Учебный план 3 года обучения

Количество недель в учебном году: 35 (39 недель с учетом 4 недель каникул)

№ п/п	Название тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.1	Кино как вид искусства.	2	2	4	Письменный опрос.

1.2	Просмотр и обсуждение фильмов.	2	10	12	Практическая работа.
1.3	Работа над сбором материала.	2	10	12	Практическая работа.
1.4	Работа над идеей и сценарием.	2	2	4	Практическая работа.
1.5	Межстудийный мозговой штурм: объединение в творческие команды.	2	2	4	Практическая работа.
1.6	Работа над эскизами: декорации, бутафория, костюм, грим.	2	10	12	Презентация.
1.7	Работа над макетом декораций.	0	8	8	Практическая работа.
1.8	Изготовление и подбор элементов декораций, бутафории/реквизита, костюмов.	4	12	16	Практическая работа.
2	Мастер-класс педагогов РГИСИ	0	8	8	Практическая работа.
3	Подготовка к показу КиноТеатр	0	20	20	Показ.
4	Подготовка к фестивалю «Край света. Запад».	0	40	40	Показ.
		16	124	140	

Содержание программы 3 года обучения

Содержание программы третьего года подчинено идее выхода за пределы ШКИ и полноценное включение учащихся в городские культурные события. Ключевым мероприятием выбран Калининградский международный кинофестиваль «Край света. Запад», который состоится в мае 2024 года. Это размыкает не только границы ШКИ, но и театра и задает учащимся тему учебного года – КиноТеатр. Цель погружения учащихся в условия фестиваля – познакомить с профессиональным сообществом и дать возможность творчества плечом к плечу с мастерами из индустрий. Задача учащихся создать свой продукт внутри фестиваля. Рабочая идея показать историю кино через театр В течение года учащимся предлагается изучать актеров, ставших иконами стиля: Бастер Китон, Чарли Чаплин, Гэри Купер, Кэри Грант, Лоренс Оливье, Грета Гарбо, Джульетта Мазина, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Грейс Келли, Бенедикт Камбербэтч. Кроме просмотра и анализа кино, изучаются биографии выбранных артистов, их письма. Для художников ставится задача определить характерные черты стиля героя и найти способ выразить это в оформлении пространства. Например, создать комнату Мэрилин Монро, что требует работы и с эскизами, и с макетом. Следует учесть, что по программе дисциплины «Основы актерского мастерства» учащиеся пытаются пластически выразить характерные черты этих же звезд. Таким образом, могут родиться целостные миниатюры/зарисовки – самодостаточные «кадры» из кино или жизни актеров. Подготовка миниатюр осуществляется в коллаборации с другими студиями (анимация, звук, фото-видео, дизайн, VR/AR). Первый публичный показ планируется в декабре в завершении учебного семестра. Во втором семестре предлагается выбрать лучшее из декабрьского показа и развить эти идеи для показа на фестивале «Край света. Запад».

1.1 Кино как вид искусства.

Теория: История появления кино, его назначение. Кино как синтетический вид искусства. Что театр дал кинематографу? (Опыт построения объемных декораций; систему и методику постановки мизансцен; метод подбора актеров на роль.)

Практика: просмотр фрагментов фильмов, обсуждение с точки зрения синтеза разных видов искусств.

Задание: написать эссе на тему «Почему я люблю кино?», «Мой любимый фильм», «Виды искусств в кино»

1.2 Просмотр и обсуждение фильмов.

Теория: теоретический материал направлен на подготовку учащихся к просмотру фильма, призван погрузить их в культурный контекст создания кино, познакомить с режиссером, ведущими артистами.

Практика: просмотр фильмов, обсуждение, выявление характерных черт стиля.

1.3 Работа над сбором материала.

Теория: источники, которые служат материалом для изучения характерных черт стиля актера (кино и документальные фильмы об актере, интервью, мемуарная, эпистолярная и критическая литература; фотопортреты артистов в жизни и в роли; положение актеров в определенной мизансценической группе).

Практика: выбрать «своего» актера, составить перечень доступных материалов, собрать материалы (папку с фильмами, интервью, фотографиями и др.). Следующий этап выявление характерных черт стиля (особенности внешнего облика, манера держать себя, амплуа, знаковые аксессуары или реквизит).

1.4 Работа над идеей и сценарием.

Теория: принципы работы над сценарием.

Практика: Сформулируйте свою концепцию – суть истории, которую можно выразить двумя-тремя фразами. Опишите, что происходит. Определите главное действующее лицо, опишите, что он (или она) должен сделать, создайте несколько препятствий и способов преодолеть их, придумайте развязку. Опишите обстоятельства места и времени. На основе собранного материала, подберите референсы к оформлению пространства и образу героя. Сделайте первый набросок. Просите обратную связь от других учащихся и преподавателя. Внесите изменения, чтобы улучшить целостность миниатюры и выразительность характеристик.

1.5 Межстудийный мозговой штурм: объединение в творческие команды.

Теория: современные технологии и их назначение. Свет – создание световой оформления и эффектов. Звук – трансляция аудиоконтента: музыки, голоса автора; создание атмосферы действия: звук ветра, шум толпы, метро, разрывающихся снарядов; создание аудио драматургии: развитие отношений персонажа со звуком. Видеопроекция – сочетание в реальном времени действия внутри и за пределами театрального пространства; раскрытие внутренней драмы героя, транслируя на экран крупный план (мимику, выражение глаз); быстрая смена образа места действия. AR/VR технологии – дополнение игрового пространства виртуальными элементами и перенос действия в виртуальное пространство. 3D-моделирование – 3D-моделирование декораций на этапе производства; 3D-оформление сценического пространства. Голография – создание фантастических или исторических персонажей. Сетевые коммуникации – соединение действия, разворачивающегося на сцене, с взаимодействием персонажей (и даже зрителей) в сети.

Практика: формирование команд по предпочтениям (принцип группировки может быть по дружеским связям либо по желанию работать над историей конкретного актера). Мозговой штурм в группах. Как можно обогатить сценарий межстудийным взаимодействием? Кто за что будет отвечать?

1.6 Работа над эскизами: декорации, бутафория, костюм, грим.

Теория: характерные черты времени в архитектуре, интерьере и моде времени, в котором творили выбранные персонажи.

Практика: создание эскизов декораций, бутафории, костюмов, грима.

1.7 Работа над макетом декораций.

Практика: изготовление макета декораций.

1.8 Изготовление и подбор элементов декораций, бутафории/реквизита, костюмов.

Теория: особенности материалов, технологии изготовления. Правила техники безопасности.

Практика: подбор элементов декораций, бутафории/реквизита, костюмов.

2 Мастер-класс педагогов РГИСИ

Практика: просмотр миниатюр, обратная связь, предложения.

3 Подготовка к показу КиноТеатр

Практика: завершение работ в каждой студии. Общие репетиции. Распределение ролей и обязанностей в показе (кто за что будет отвечать). Предлагается следующий принцип распределения задач: учащиеся, не занятые в показе миниатюры в качестве персонажа, берут на себя роль реквизиторов, костюмеров, гримеров, осветителей – всех, кто необходим, чтобы показ состоялся. Роли распределяются для каждой миниатюры.

Технические репетиции: сведение всех элементов оформления, перемена декораций и реквизита, светового и звукового оформления, примерка костюмов.

4 Подготовка к фестивалю «Край света. Запад».

Практика: завершение работ в каждой студии. Общие репетиции. Ознакомление с программой фестиваля. Репетиция на площадке. Распределение ролей и обязанностей в показе (кто за что будет отвечать). Предлагается следующий принцип распределения задач: учащиеся, не занятые в показе миниатюры в качестве персонажа, берут на себя роль реквизиторов, костюмеров, гримеров, осветителей – всех, кто необходим, чтобы показ состоялся. Роли распределяются для каждой миниатюры.

Технические репетиции: сведение всех элементов оформления, перемена декораций и реквизита, светового и звукового оформления, примерка костюмов.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- 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, соотносит их 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.

Предметные:

- учащийся понимает значение театра как синтеза искусств;
- учащийся имеет представление об истории театра и развитии театральных технологий;
- учащийся знает основные виды театра и особенности театрального процесса;
- учащийся может аргументировано обсуждать театральные работы;
- учащийся знает понятия фактура, форма, цвет, пространство, композиция, объекты;
- учащийся имеет представление об истории кино и специфике жанра;
- учащийся умеет работать с фактурой, формой, цветом, пространством, объектами;
- учащийся анализирует выбранный сюжет, выделяет значимые элементы, ключевые характеристики (место, время действия) для сценографии;
- учащийся подбирает референсы для художественного оформления (примеры декораций, костюмов и грима для определенного сюжета);
- учащийся знает, что такое театральный макет, его назначение;
- учащийся умеет изготовить простой макет;
- учащийся знает виды и назначение различных декораций;
- учащийся умеет изготовить простую игровую куклу;
- учащийся знает специфику и назначение театрального костюма, грима, реквизита, бутафории;
- учащийся умеет подобрать или изготовить детали декораций, реквизита и костюмов для сценической миниатюры;
- учащийся знает цели и задачи художественного освещения;
- учащийся может назвать виды световых приборов; различает принципы направленности света;
- учащийся имеет опыт проектной работы в коллаборации.

Оценочные и методические материалы

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы в конце каждого семестра.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения практических и творческих работ, показы актерских миниатюр, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

Формы фиксации результатов: видеозапись показов, отзывы (учащихся и родителей).

Методическое обеспечение программы

1 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Виды театра. Введение. Понятие «Театр художника». Просмотр и обсуждение спектаклей.	Демонстрация.	Презентация. Обсуждение.	Эссе.	Проектор, экран, ноутбук, видеозаписи спектаклей.
1.2	Экскурсия в театр города.	Инструктаж. Демонстрация.	Экскурсия.	Групповое обсуждение. Видео-отзыв.	Блокноты, карандаши.
2.1	Фактура.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Изготовление объекта, фотографии.	Проектор, экран, ноутбук Живописные изображения. Примеры различной фактуры. Материалы для практической работы ² .
2.2	Форма.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.		Проектор, экран, ноутбук. Живописные изображения. Материалы для практической работы.
2.3	Цвет.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Выкраски, эскизы.	Проектор, экран, ноутбук.
2.4	Пространство, композиция.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Групповая работа.	Схемы, референсы.	Проектор, экран, ноутбук. Фотографии. Видеозаписи спектаклей. Эскизы. Материалы для практической работы.

² См. приложение № 2.

2.5	Объекты.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Референсы.	Проектор, экран, ноутбук. Фотографии. Видеозаписи спектаклей. Подручные предметы.
2.6	Макет.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Групповая работа	Изготовление макета.	Материалы для практической работы.
3.1	Маски.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Изготовление масок.	Проектор, экран, ноутбук. Изображения. Фотографии. Видеозаписи спектаклей. Материалы для практической работы.
3.2	Костюм.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Индивидуальная работа.	Эскиз.	Проектор, экран, ноутбук. Эскизы. Фотографии. Видеозаписи спектаклей. Элементы костюмов из костюмерной. Материалы для практической работы.
3.3	Грим.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Индивидуальная работа.	Эскиз.	Проектор, экран, ноутбук. Эскизы. Фотографии. Видеозаписи спектаклей. Материалы для практической работы.
4	Художественный свет. Экскурсия в театр.	Инструктаж. Демонстрация.	Экскурсия.	Видео-отзыв.	Смартфон.
5	Подготовка к карнавалу.	Практическая деятельность.	Планирование работ. Распределение задач. Репетиции.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом ³ . Элементы костюмов.

³ См. Приложение № 3.

6.1	Кукла.	Интерактивная лекция.	Разбор примеров.	Эссе.	Проектор, экран, ноутбук. Фотографии. Видеозаписи спектаклей.
6.2	Экскурсия в мастерскую по изготовлению кукол.	Инструктаж. Демонстрация.	Экскурсия.	Эссе.	Блокноты, карандаши.
6.3	Изготовление простой куклой.	Практическая деятельность.	Анализ, обсуждение, генерирование идей. Индивидуальная работа.	Изготовление куклы.	Материалы для практической работы.
6.4	Управление куклой.	Демонстрация. Практическая деятельность.	Работа в малых группах.	Видеозапись пробы.	Проектор, экран, ноутбук.
7	Знакомство с теневым театром.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Работа в малых группах.	Создание фигур, видеозапись.	Проектор, экран, ноутбук. Материалы для практической работы.
8	Мастер-классы педагогов РГИСИ.	Мастер-класс.	Групповая работа.	Видеозапись.	Проектор, экран, ноутбук.
9	Подготовка к фестивалю.	Практическая деятельность.	Мозговой штурм. Планирование работ. Распределение задач. Репетиции.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов.

2 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	История театра. Введение.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Презентация. Планирование работ.	Устный опрос.	Проектор, экран, ноутбук. Видеозаписи спектаклей.

1.2	Античный театр.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Индивидуальная работа. Работа в малых группах.	Изготовление масок, котурн.	Проектор, экран, ноутбук. Изображения. Фрагменты фильмов. Материалы для практической работы.
1.3	Средневековый театр.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Работа в малых группах.	Изготовление кукол для площадного театра.	Проектор, экран, ноутбук. Изображения. Фрагменты фильмов. Материалы для практической работы.
1.4	Театр Возрождения.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Работа в малых группах.	Изготовление теларий.	Проектор, экран, ноутбук. Изображения. Фрагменты фильмов. Фотографии театров. Материалы для практической работы.
1.5	Театр XIX века.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Работа в малых группах на ноутбуках.	Презентация.	Проектор, экран, ноутбуки. Изображения. Фрагменты фильмов. Фотографии театров. Ноутбуки.
1.6	Современный театр.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Экскурсия. Групповая работа. Индивидуальная работа на ноутбуках.	3D-модель.	Проектор, экран, ноутбуки. Видеозаписи спектаклей. Фотографии театров. Шлемы VR.

1.7	Театр в пространстве города.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Презентация. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Эссе.	Проектор, экран, ноутбук. Видеозаписи спектаклей.
1.8	Шоу-технологии в театре.	Интерактивная лекция. Демонстрация. Практическая деятельность.	Презентация. Разбор примеров. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Работа в малых группах на ноутбуках.	Презентация.	Проектор, экран, ноутбуки.
2	Мастер-класс педагогов РГИСИ	Мастер-класс. Практическая деятельность.	Групповая работа.	Видеозапись.	Проектор, экран, ноутбук.
3	Подготовка к арт-феерии	Практическая деятельность.	Мозговой штурм. Планирование работ. Распределение задач. Репетиции.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом Элементы костюмов, аксессуаров.
4	Подготовка к биеннале	Практическая деятельность.	Мозговой штурм. Планирование работ. Распределение задач. Репетиции.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов, аксессуаров.

3 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Кино как вид искусства.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Презентация. Обсуждение.	Эссе.	Проектор, экран, ноутбук, фрагменты фильмов.
1.2	Просмотр и обсуждение фильмов.	Интерактивная лекция. Демонстрация.	Презентация. Обсуждение.	Групповое обсуждение.	Проектор, экран, ноутбук, фрагменты фильмов.

1.3	Работа над сбором материала.	Лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Перечень доступных материалов. Папка с фильмами, интервью, фотографиями и др. Перечень характерных черт стиля актера.	Проектор, экран, ноутбуки, фрагменты кино и документальных фильмов об актере, интервью, мемуарная, эпистолярная и критическая литература; фотопортреты артистов в жизни и в роли.
1.4	Работа над идеей и сценарием.	Лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Групповая работа. Индивидуальная работа.	Сценарий миниатюры. Идея оформления. Референсы. Эскиз.	Проектор, экран, ноутбук, бумага, карандаши, маркеры.
1.5	Межстудийный мозговой штурм: объединение в творческие команды.	Лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Обсуждение. Мозговой штурм.	Перечень творческих команд. План работы каждой команды.	Проектор, экран, ноутбук, видеофрагменты, бумага, карандаши, маркеры.
1.6	Работа над эскизами: декорации, бутафория, костюм, грим.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Анализ, обсуждение, генерирование идей. Индивидуальная работа.	Эскизы.	Проектор, экран, ноутбук. Эскизы. Фотографии. Материалы для практической работы.
1.7	Работа над макетом декораций.	Практическая деятельность.	Групповая работа	Готовый макет.	Материалы для практической работы.
1.8	Изготовление и подбор элементов декораций, бутафории/реквизита, костюмов.	Практическая деятельность.	Групповая работа	Готовые элементы декораций, бутафории/реквизита, костюмов.	Материалы для практической работы.
2	Мастер-класс педагогов РГИСИ	Мастер-класс.	Групповая работа.	Видеозапись.	Проектор, экран, ноутбук.

3	Подготовка к показу КиноТеатр	Практическая деятельность.	Распределение задач. Репетиции.	Показ. Видеозапись.	Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов.
4	Подготовка к фестивалю «Край света. Запад».	Практическая деятельность.	Распределение задач. Репетиции.	Показ. Видеозапись.	Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов.

Литература

Литература для педагога:

1. Антонова О. Техника и технология современной сцены: Учебно-методическое пособие. СПб., 2007.
2. Базанов В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 1997.
3. Базанов В. Технология сцены. М.: Импульс-свет, 2005.
4. Бачелис Т. И. Пространственное мышление в театре XX века // На грани тысячелетий: Мир и человек в искусстве XX века. М.: Наука, 1994. С. 90–139.
5. Бачелис Т. И. Эволюция сценического пространства: От Антуана до Крэга // Западное искусство. XX век.: Сб. ст. / Отв. ред. Зингерман Б. И. М.: Наука, 1978. С. 148–212.
6. Беленький И. В. История кино: Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство. – М., 2019. – 408 с.
7. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. Т.1: От истоков до середины XX века. М.: URSS, 2011.
8. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. Т.2: Вторая половина XX века. М.: URSS, 2015.
9. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра. Т.4: Театр художника. Истоки и начала. М.: URSS, 2019.
10. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. М.: Альпина Паблишер, 2020.
11. Всеволодский-Гернгросс В. Краткий курс истории русского театра. СПб.: Лань, Планета музыки, 2011.
12. Громов Н. Н. Периодизация и типология театрально-декорационного искусства // Художник сцены. Проблемы обучения профессии: Сб. научных трудов/ Отв. Ред. Д. В. Афанасьев, Н. Н. Громов. СПб.: Б. и., 1992. С. 32–60.
13. Гудкова Н. Сценический свет как компонент художественной выразительности спектакля: основные этапы становления // Вопросы театра / PROSCAENIUM. М., 2010. С. 93–193.
14. Джексон Ш. Костюм для сцены. М.: Искусство, 1984.
15. Исмагилов Д., Древалёва Е. Театральное освещение. М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005.
16. Кочергин Э. С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий. Учебное пособие. СПб.: Вита-Нова, 2019.
17. Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
18. Лемов Д., Вулвей Э., Ецци К. От знаний к навыкам. Универсальные правила эффективной тренировки любых умений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.

19. Марков В. Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. М.: Издательство В. Шевчук, 2002.
20. Непейвода С. И. Грим: Учебное пособие. М.: Лань: Планета музыки, 2018.
21. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1991.
22. Пожарская М. Н. Русское декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М.: Искусство, 1970.
23. Полякова О. Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. //Спр-к руководителя ОУ. 2007. - № 5.
24. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб.: Азбука-классика, 2002.
25. Росс Эдвард. Как устроено кино. Теория и история кинематографа. – М., 2019. – 208 с.
26. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии. М.: Лань: Планета музыки, 2017.
27. Скорнякова М.Г. Театр XX века: Закономерности развития. Отв. Ред. А.В. Бартошевич М.: Индрик, 2003.
28. Смит Йен: Главное в истории кино. Фильмы, жанры, приемы, направления. – М., 2020. – 224 с.
29. Сосунов Н. Н. Театральный макет. М.: Искусство, 1960.
30. Френкель М.А. Пластика сценического пространства: Некоторые вопросы теории и практики сценографии. – Киев: Мистецтво, 1987.

Литература для учащихся:

1. Базанов В. Технология сцены. М.: Импульс-свет, 2005.
2. Исмагилов Д., Древалёва Е. Театральное освещение. М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005.
3. Молчанов А. Букварь сценариста. М.: Бомбора, 2020
4. Непейвода С. И. Грим: Учебное пособие. М.: Лань: Планета музыки, 2018.
5. Саликова С. Детям об искусстве. Кино. Краткая история. Как снимают кино. – М.: Искусство-XXI век, 2016. – 144 с.
6. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии. М.: Лань: Планета музыки, 2017.

Интернет источники

1. Библиотека «Шоу Консалтинг» <http://lib.showconsulting.ru/>
2. Глеб Фильштинский – Ксения Раппопорт «Свет в театре» <https://www.youtube.com/watch?v=OITNBZr3uVI>
3. Мельник А. В.. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео <https://lightsoundnews.ru/a-melnik-teatralno-kontsertnoe-postanovochnoe-osveshhenie-osnovy-postanovochnogo-video>
4. Освещение сцены | ЧАСТЬ 1 – Приборы | Театральный свет | Свет в театре <https://www.youtube.com/watch?v=IYMrJxUNjBQ>
Освещение сцены | ЧАСТЬ 2 – Управление | DMX 512 | Театральный свет | Свет в театре: <https://youtu.be/z7IhrzUPDp8>
Освещение сцены | ЧАСТЬ 3 – Финал | Театральный свет | Свет в театре <https://youtu.be/vPHsDZQ-yY0>
5. Сценография, видеоуроки Юрия Харикова (№ 1– 4): <https://www.youtube.com/watch?v=YOR9Fs1zJhk>
6. Театральный костюм, видеоуроки Екатерины Устиновой (№ 1–6): <https://www.youtube.com/watch?v=0jCJP-AjFE4>
7. <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>

Приложение № 1: Рекомендуемые материалы

YouTube-каналы театров

Александринский театр

<https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%801756>

Большой театр

<https://www.youtube.com/user/bolshoi>

Мариинский театр

<https://www.youtube.com/c/mariinsky>

Михайловский театр

<https://www.youtube.com/c/MikhailovskyRu>

МХТ имени А. П. Чехова

https://www.youtube.com/channel/UCa_Eob57tq7_OSRE0o-eNoA

Disney On Broadway

<https://www.youtube.com/channel/UC5MO283Cnyd-rRYrv0Z6K1Q>

Cirque du Soleil

<https://www.youtube.com/user/cirquedusoleil>

Metropolitan Opera

<https://www.youtube.com/channel/UCLWiWcQEaD13TeTTe-9BAfQ>

New York City Ballet

<https://www.youtube.com/c/nycballet>

Royal Opera House

https://www.youtube.com/channel/UCHS5XKgf2FCBF8pZlIE_bjw

Teatro alla Scala

<https://www.youtube.com/user/teatroallascala>

Виртуальные экскурсии и фильмы о театрах

Мировые оперные театры:

Театр Ла Скала https://www.youtube.com/watch?v=vEtfHyVX_n0

Венская государственная опера <https://www.youtube.com/watch?v=mGvRxDLP2ms>

Парижская национальная опера <https://www.youtube.com/watch?v=7f4WdvCuLD0>

Немецкая государственная опера <https://www.youtube.com/watch?v=pyKtPvooAP4>

1000 Чудес света: Сиднейский оперный театр. Австралия.

<https://www.youtube.com/watch?v=TaxxDMybtog>

Видео 360: панорамная прогулка по Большому театру

<https://www.youtube.com/watch?v=fydybn2NdA>

Opera Garnier 4K | Inside Paris Opéra

<https://www.youtube.com/watch?v=jWk2taHjrqo&list=TLPQMDMxMTIwMjGrynWBrVBoyA&index=1>

Перечень спектаклей, рекомендованных к просмотру

Драматический театр

Shakespeare's Globe Theatre London. Romeo and Juliet.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yg3BqVRVmhk> (полный)

<https://www.youtube.com/watch?v=2WiVaQheUfE> (фрагмент)

La Compagnie du Hanne-ton

Symphonie Du Hanne-ton. James Thiérrée

<https://www.youtube.com/watch?v=QjykYSfW-Bw>

Кукольный театр

Наташа Белова

<https://www.facebook.com/belovaworkshop/?ti=as>

Опера

Муниципальный театр Буссето

«Аида»

Режиссер Франко Дзеффирелли

<https://www.youtube.com/watch?v=jU6-Op4w5ec>

Джузеппе Верди «Риголетто»

Режиссер Жан-Пьер Поннель

Экранизация (1982)

<https://www.youtube.com/watch?v=QgkDQNY5AfQ>

Балет

Мариинский театр. «Лебединое озеро»

Музыка Петра Чайковского

Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895)

в редакции Константина Сергеева (1950)

Либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера

Декорации Игоря Иванова

Костюмы Галины Соловьевой

<https://www.youtube.com/watch?v=6atDd0uGEOE> (фрагмент)

Мариинский театр. «Щелкунчик»

Музыка Петра Чайковского

Либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана, в редакции Василия Вайнонена

Хореография Василия Вайнонена (1934)

Художник-постановщик – Симон Вирсаладзе (1954)

<https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU>

Мариинский театр. «Щелкунчик» (2001)

Музыка Петра Чайковского

Либретто и сценарный план Мариуса Петипа
в обработке Михаила Шемякина по сказке Э.Т.А. Гофмана
Декорации, костюмы и постановка Михаила Шемякина
Хореография Кирилла Симонова
<https://www.youtube.com/watch?v=9ScVy8uVzWI>

Национальный хореографический центр Кретей и Валь-де-Марн / Компания Käfig
(Франция)
«Pixel» (2014) – шоу, ставшее результатом поэтической встречи между танцем хип-хоп и
цифровым искусством.
Художественная постановка и хореография Мурад Мерзуки
Цифровое оформление Адриен Мондо и Клэр Бардайн
Музыкальное оформление Арманд Амар
<https://www.youtube.com/watch?v=4q7dl0NxfZ0> (полностью)
https://www.youtube.com/watch?v=z_Hu57QTqqE&feature=youtu.be (фрагмент)

The Royal Ballet
Тщетная предосторожность
<https://www.youtube.com/watch?v=BT9naCq0fdE> (фрагмент)

Мюзикл

Aladdin on Broadway
<https://www.youtube.com/watch?v=cl-QHl0dGwo> (фрагмент)

The Lion King on Broadway
<https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo> (фрагмент)

Шоу/цирковое шоу

Cirque du Soleil | TORUK – The First Flight: https://www.youtube.com/watch?v=gCyP9DjFS_w

Приложение № 2: Инструменты и материалы для практической работы

№	Наименование	Характеристики	Количество
1.	Блокнот	20 листов А4 блок 80 г/м ²	40
2.	Бумага гофрированная Greenwich Line	Формат – 500x2500 мм Цвета – белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый	600
3.	Ватман бумага чертежная Гознак А1 или эквивалент	Формат – А1 (594x841 мм) Плотность листа бумаги не менее 200 г/кв.м Белизна – 100 % Количество листов в пачке – не менее 300	1
4.	Калька бумажная в рулонах, 10 м или эквивалент	Намотка рулона, (м) не менее 10 Ширина рулона, (м) не менее 0.80 Диаметр рулона, (см) не менее 3 Плотность, г/м ² не менее 40 Материал – Беленая целлюлоза Цвет – Белый	3
5.	Крафт бумага в рулоне, 100 м или эквивалент	Материал – Целлюлоза 99% Плотность, (г/м ²) не менее 80 Намотка рулона, (м) не менее 100 Ширина рулона, (м) не менее 1.02 Диаметр рулона, (см) не менее 21 Цвет – Бурый	2
6.	Картон переплётный Luxline 1 мм или эквивалент	Плотность не менее 600 г/м ² Размер 70x100 см Толщина 1 мм Кол-во листов в упаковке – 1	100
7.	Картон переплётный Luxline 1,5 мм или эквивалент	Плотность не менее 600 г/м ² Размер 70x100 см Толщина 1, 5 мм Кол-во листов в упаковке – 1	100
8.	Картон переплётный Luxline, толщина 2 мм или эквивалент	Плотность не менее 1200 г/м ² Размер/формат 70x100 см Толщина 2 мм Кол-во листов в упаковке – 1	50
9.	Картон переплётный Luxline, толщина 3 мм или эквивалент	Плотность не менее 1200 г/м ² Размер/формат 70x100 см Толщина 3 мм Кол-во листов в упаковке – 1	50
10.	Набор кистей Синтетика Winsor&Newton «Foundation» или эквивалент	В наборе 3 кисти на длинной ручке. Круглые № 3 и № 5 Плоская № 1.	22
11.	Стакан-непроливайка		22

12.	Акварель медовая	12 цветов	22
13.	ГАММА Акриловые краски Студия 9 цветов х 46 мл или эквивалент	Объем по 46 мл туба Количество цветов 9. Форма выпуска – туба	22
14.	Гуашь Гамма «Классическая»	12 цветов	22
15.	Карандаши ArtBerry 12 цветов или эквивалент	Количество цветов 12 шт. трехгранная форма корпуса диаметр грифеля не более 3 мм заточенные	20
16.	Карандаш простой или эквивалент	Ластик в наличие Заточенный Твердость грифеля: В (М) Материал корпуса - дерево	60
17.	Ластики канцелярские	Материал изготовления – каучук Цвет – комбинированный	45
18.	Точилка для карандашей с контейнером или эквивалент	Контейнер для стружки Материал корпуса – пластик Диаметр затачиваемого карандаша не менее 8 мм	4
19.	Ручки шариковые	Цвет чернил – синий Количество в наборе – 1 Толщина линии письма – 0.5 мм Диаметр шарика – 0.7	50
20.	Маркер перманентный BRAUBERG, черный, 3 мм или эквивалент	Спиртовой Толщина пера – 3 мм Цвет – черный Материал корпуса – пластик	10
21.	Фломастеры Marped Jungle или эквивалент	Количество цветов – 12 Толщина линии письма, мм не менее 2.8 Длина корпуса фломастера не менее 145 мм Количество штук в упаковке не менее 12	8
22.	Линейка металлическая 1 м FIT плоская или эквивалент	Размеры не более 1020 х 2 х 30 мм	5
23.	Линейка из нержавеющей стали ЭКСПЕРТ 50 см или эквивалент	Размер 50 см двусторонняя шкала	11
24.	Угольник «Вихрь», металлический, 30 см или эквивалент	Размер не более 30 х 15 х 2 см Вес не более 150 гр.	2
25.	Нож канцелярский или эквивалент	Конструкция лезвия – выдвижное Материал рукояти – пластик Прорезиненная рукоятка – блокировка лезвия. Ширина лезвия Не менее – 18 мм	6

26.	Ножницы Attache или эквивалент	Ножницы с пластиковыми прорезиненными ручками для резки бумаги. Лезвия из стали. Длина ножниц не менее 21,5см.	10
27.	Скрепки канцелярские маленькие	Длина, мм не менее 28 Покрытие материала - полимерное Форма скрепки – овальная Цвет – разноцветный Количество в упаковке не менее 100 шт.	10
28.	Скрепки канцелярские большие	Длина, мм не менее 50 Покрытие материала – цинковое Форма скрепки – овальная Цвет – серебристый Количество в упаковке не менее 100 шт.	10
29.	Степлер для скоб – 10 мм	Количество пробиваемых листов – 12 Тип и размер скоб для степлера – 10 Наличие анти степлера Глубина закладки бумаги: 55мм	2
30.	Скобы для степлера 10 мм	Размер скоб для степлера – 10 мм Количество сшиваемых листов – не менее 15 лист Материал скоб – металл Тип покрытия – цинковое Количество скоб в упаковке не менее 100 шт.	10
31.	Степлер ручной Бренд – Gross или эквивалент	Степлер строительный Особенности – Резиновое покрытие рукоятки Поддерживаемые скобы – Тип 53, Тип 36	2
32.	Скобы для степлера ручного Stelgrit или эквивалент	Скобы строительные для степлера каленые 14x0,7 мм	10
33.	Скотч широкий или эквивалент	Тип клейкой ленты – упаковочная Толщина (мкм) не менее 50 Ширина, мм не менее 50 Длина (м) не менее 100 Цвет – прозрачный	10
34.	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента	25мм x 25м	10
35.	Скотч двусторонний	3мм, 18м	2
36.	Клей-карандаш Uhu Stic Magic или эквивалент	Вес 8,2 г	25

37.	Цветной пластилин классический	ГАММА 10 цветов	20
38.	Ватта	Рулон – 250 г	5
39.	Пенокартон	1000 x 1400 x 5 мм	10
40.	Проволока медная	3 метра в рулоне	10
41.	Стрейч плёнка, прозрачная	500мм, 20 мкм, в рулоне 110м	5
42.	Фольга алюминиевая	рулон	10

Приложение № 3: Инструменты и материалы для работы с гримом

№	Наименование	Характеристики	Количество
1.	Грим		4
2.	Кисти для грима	12 цветов	20
3.	Спонж		100
4.	Вазелин		2
5.	Салфетки влажные для удаления макияжа		10
6.	Ватные диски	Количество в упаковке 100	10
7.	Ватные палочки	Количество в упаковке 100	4
8.	Мицеллярная вода		2