

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «22» мая 2025 г. № 8)

УТВЕРЖДЕНА

(приказ № 1873 -Од от «5» 06 2025 г.)
И.о. генерального директора
Е.А.Ищенко
М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Осветительский цех»**

Срок освоения: 3 года
Возраст обучающихся: 13-16 лет
Уровень освоения: углубленный

Разработчики:

Прокофьев Даниил Николаевич,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
методист

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 5.06.2025 г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Осветительский цех» (далее - программа) является одной из программ по выбору комплексной дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Программа «Осветительский цех» имеет **техническую направленность**.

Обучение предполагает развитие и совершенствование технического мышления, интереса и умения работать с техническими устройствами и объектами, стремления понимать их конструкцию и работу. Программа ориентирована на формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии театрального осветителя.

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 16 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к творческому освоению художественно-технологического процесса в деятельности театра, прошедших обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Театр Юношеского Творчества. Младшая студия» или «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия».

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок освоения программы: 216/432 часа, 3 года.

Предусматривается 2 варианта освоения программы:

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

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

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

Программа «Осветительский цех» продолжает и развивает идеи освоения театра «изнутри» - через систему производственных цехов, заложенные основателем Театра Юношеского Творчества М.Г.Дубровиным, и основана на реализации следующих принципов:

- осветительский цех, как и другие цеха ТЮТа, рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
- межцеховые взаимодействия художественного и технического направлений

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

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

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

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

- рассматриваются как единое целое;
- осуществляется взаимосвязь содержания обучения с программой «Сценическое творчество» на всех этапах и уровнях образовательного процесса.

Актуальность программы

Реализация программы «Осветительский цех» ориентирована на создание материального и визуальный ряда спектакля, где не обойтись без технического творчества и ручного труда.

Программа «Осветительский цех» через освоение профессии театрального осветителя, базой которой является ручной труд по изготовлению художественного оформления спектакля, компенсирует для учащихся уменьшение роли ручного труда в обычной жизни, в школе и обществе. Учащиеся учатся работать со световым оборудованием, механическим оборудованием сцены, различными ручными инструментами (молоток, отвертка, паяльник, дрель, и т.д.), осваивают приемы ручного изготовления предметов.

Оборудование, используемое сегодня в осветительском цехе и в театральном производстве, компьютерная техника и современное программное обеспечение, информационно-компьютерные технологии невозможно применять без специальных знаний, умений и навыков, в том числе научно-технических.

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

Педагоги цехов постоянно следят за развитием технологий в области оборудования для изготовления декораций и бутафории, звукового, осветительного и механического оборудования сцены, мультимедийных технологий.

Работа в цехе построена по принципу лаборатории, где проводятся исследования и опыты со светом, цветом, звуком. Некоторые разработки, появившиеся в тютовских цехах, вышли за их пределы и используются сегодня в профессиональных театрах.

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

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

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

XXI век принес свои изменения. Цифровые технологий вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они все больше и больше отвоевывают себе пространство. И даже такой оплот консерватизма, как театр, сдает свои позиции. IT-технологии, 3D технологии

пришли в театр и значительно изменили процесс создания и обслуживания спектакля. Не обошли они и ТЮТ.

Учащиеся в процессе освоения программы осветительского цеха получают не только **базовые знания компьютерной грамотности** (работа в текстовых и табличных редакторах для составления партитур, технических сценариев; программы для создания презентаций и простого аудио-/видеомонтажа), но и **углубленные знания** в сфере **инновационных цифровых технологий**, применяемых в театре:

- компьютерное моделирование и графика,
- специальные программы для визуализации театрального света,
- CRM-системы, как часть организации производственного и творческого процесса в театре и прочее.

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

Специально для спектаклей и творческих показов Театра Юношеского Творчества учащиеся совместно с педагогами работают над созданием **оригинального художественного мультимедиа контента**, изучают все особенности аудио/видео производства от этапа идеи-концепции до этапа финальной отстройки и программирования мультимедиаконтента в сценическом пространстве.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение профессии театрального осветителя.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации светового и вспомогательного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- обучить работе в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве в целом и в процессе деятельности осветительского цеха в частности;
- обучить традиционным и современным технологиям в деятельности сферы театрального художественного света;
- познакомить с современными технологиями художественного светового оформления спектакля;
- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования декорационного оформления спектакля;
- обучить применению инновационных мультимедийных технологий при создании художественного оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора технических и выразительных средств для технического сопровождения театральных постановок;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Развивающие:

- развивать познавательные способности учащихся (репродуктивное и творческое воображение, гибкость мышления, наблюдательность и т.д.);

- развивать техническое и технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
- формировать и развивать творческие способности;
- формировать интерес к театральной деятельности и мотивацию к труду.

Воспитательные:

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

Планируемые результаты освоения программы

К концу обучения по программе учащиеся:

Личностные результаты

- мотивированы на творческий труд и профессионально ориентированы на технические театральные профессии;
- проявляют в деятельности творческие способности;
- имеют:
 - высокие нравственные качества личности, умеют адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
 - развитые технико-технологическое мышление, пространственное воображение, конструкторскую смекалку;
 - чувство коллективной и личной ответственности.
 - развитый художественный вкус и устойчивый интерес к изучению театральной культуры;
 - потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны, уважительное отношение к культуре других народов;
- знают историю и традиции ТЮТа и ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», реализуют свой творческий и личностный потенциал через участие в деятельности театра и Дворца;

Метапредметные результаты

- владеют навыками самодисциплины;
- умеют анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- способны работать с разными источниками информации, анализировать, систематизировать, сохранять и передавать информацию разными способами, в т.ч. с помощью IT-технологий;
- владеют коммуникативными навыками, позитивными способами взаимодействия с окружающими, проявляют чувство коллективной и личной ответственности.

Предметные результаты

- знают историю и традиции театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- владеют техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации комплекса светового оборудования, применяемого в современном театре;

- умеют работать в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
- владеют традиционными и современными технологиями сферы художественного света;
- владеют навыками конструирования и компьютерного моделирования сценикографического оформления спектакля;
- умеют применять инновационные информационно-компьютерных технологий при создании художественного светового оформления спектакля;
- научились самостоятельно осуществлять подбор технических и выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок;
- получили опыт применения приобретенных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации-русском языке.

Форма обучения: очная.

Условия набора

Программа «Осветительского цеха» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества» (Первая ступень). Отдельного набора на данную программу нет. Учащиеся распределяются в группы цеха во время формирования творческих групп Театра Юношеского Творчества на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

Условия формирования групп:

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

Количество детей в группе:

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

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

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная - работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение спектакля, показ, демонстрация и т.п.);
- групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, по цехам, по бригадам при подготовке спектаклей. Во время работы над спектаклем возможно формирование групп *переменного* состава. Учащиеся могут

переходить в другие группы в зависимости от формирования творческого коллектива, участвующего в подготовке спектаклей, реализации творческих задач.

- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль);
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков, работа с одаренными и талантливыми.

Особенности организации образовательного процесса

Для производства спектаклей цеха могут объединяться, формируя различные творческие группы. Особенно это касается осветительского и звукоцеха, т.к. современное аудиовизуальное оформление спектакля требует их совместной работы.

Материально-техническое оснащение

Образовательный процесс осуществляется на профессионально оборудованной сцене, которая оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами и светотехнической аппаратурой, аппаратными зонами и другими неотъемлемо сопутствующими элементами профессионально оборудованного сценического пространства. Глубина сцены 13 м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 x 4,5 м.

Также занятия групп осветительского цеха проходят в учебных лабораториях - техническом классе и аудиовизуальной монтажной студии, которые являются специально оснащёнными помещениями с необходимым оборудованием, а также компьютерной и копировальной техникой.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Осветительский	<p>Набор инструментов для работы с осветительной аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, струбцины разного размера, комплект гаечных разводных ключей, рулетки 3 и 5 метров, ножницы по металлу</p> <p>Комплект объемных фигур разной формы</p> <p>Комплект театральных светофильтров</p> <p>Индивидуально-подобранные комплекты декорационных и музыкальных материалов к световым этюдам</p> <p>Цветной принтер для печати формата А3</p> <p>Настольные лампы и налобные фонарики</p> <p>Флеш и SSD-накопители</p> <p>Канцелярские принадлежности</p>	<p>Бумага А4 и А3</p> <p>Силовые провода и многожильные кабели разного сечения, DMX-кабель, UTP-кабель Cat 6, разъёмы разных типов (Shuko, XLP 5 pin и 3 pin, XLR mini 4 pin, 3 pin и 2 pin, 8P8C)</p> <p>Изолента разных цветов</p> <p>Кабельные наконечники разных типов и сечений</p> <p>Рулоны фильтров каталога LEE</p> <p>Картриджи для принтера</p> <p>Клейкая монтажная алюминиевая лента</p> <p>Припой, канифоль, паяльная кислота</p> <p>Светодиодная лента, профили и светорассеивающие экраны для светодиодной ленты</p> <p>Медiateка футажей видео</p> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote) • Maxon Cinema4D • Resolume Arena • Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Acrobat Pro, Media Encoder, Audition) • WYSIWYG (Cast-software) • Autodesk (AutoCAD, 3ds MAX) • Reaper • Compulite Vector PC • GrandMA PC • CoreIDRAW • Xara Designer Pro • One Drive, Google Drive • Яндекс диск • AnyDesk • Capture • MagicQ (ChamSys) • Eos PC (ETC) 	<p>Светотехнический комплекс лаборатории художественного света: прожекторы типа PAR56 и линзовые прожекторы типа РС, профильные прожекторы, светильники симметричного и ассиметричного типа, бытовые лампы, комплект театральных ламп, театральные светофильтры разного размера, кашетирующие шторы, рамки для светофильтров, цифровая консоль для управления светотехническим комплексом</p> <p>лаборатории художественного света ТЮТа Compulite Foton, коммутационный комплект и силовых кабелей с разъёмами типа Shuko и сигнальных DMX-кабелей и кабелей UTP, образцы линзовых оптических систем.</p> <p>Видеопроекционный и компьютерный комплекс лаборатории аудиовизуального проектирования спектаклей: рабочие станции для монтажа и обработки аудио-видео контента, проекционный экран, принтер для печати формата А3, проектор FullHD с несменным Zoom-объективом, коммутационные силовые и сигнальные кабели.</p> <p>Светотехнический и видеопроекционный комплексы сцены ТЮТа: аппаратные для управления светом и видео на сцене ТЮТа, Шкаф Избирательной Коммутации, цифровая консоль для управления светотехническим комплексом сцены ТЮТа Compulite Vector Ultra Violet, медиасервер на базе mac Mini, управляющий ноутбук, инсталляционные проекторы разной светосилы, сменные широкоугольные и стандартные Zoom-объективы, комплект приёмопередатчиков для интерфейсных сигналов по оптоволокну, сценический комплект театральных прожекторов и светильников, система диммерных блоков, сигнальная сеть DMX512, комплект универсальных и напольных штативов и кабелей для подключения светового оборудования, комплект ламп для театральной осветительной аппаратуры, светофильтры, кашетирующие шторы, рамки для светофильтров и прочее.</p>

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения (72 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Выступление с сообщениями Презентация творческой работы
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Выполнение технического минимума
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Монтаж мультимедийного шоу
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
6.	Выпуск спектакля	12	4	8	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Участие в премьерном показе
	Итого	72	27	45	

1 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	8	4	Выступление с сообщениями
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Выполнение технического минимума
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение творческих заданий
5.	Театральная	28	8	20	Технический минимум

	мастерская				Практическое изготовление элементов оформления
6.	Выпуск спектакля	84	14	70	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Участие в премьерном показе
	Итого	144	37	107	

2 год обучения (72 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение Опрос
2.	История развития театрального искусства	10	6	4	Опрос Выступление с сообщениями и их обсуждение
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум
4.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Выполнение творческих заданий
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
6.	Выпуск спектакля	12	4	8	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха. Обсуждение и оценка творческого проекта.
	Итого	72	25	47	

2 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Выполнение заданий Опрос
2.	История развития театрального искусства	10	6	4	Опрос Выступление с сообщениями и их обсуждение
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум
4.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Выполнение творческих заданий
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
6.	Выпуск спектакля	84	14	70	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Обсуждение и оценка творческого проекта
	Итого	144	35	109	

3 год обучения (72 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Наблюдение Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Выступление с презентацией
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Технический зачет
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум

5.	Выпуск спектакля	12	2	10	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	72	19	53	

3 год обучения (144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Выступление с презентацией
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Опрос Коллективный анализ и самоанализ творческих работ Технический зачет
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Практическое изготовление элементов оформления
5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Участие в обслуживании спектакля в составе обслуживающей бригады
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Премьерный показ
	Итого	144	25	113	