

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
«Технологии саунд-дизайна»**

Срок освоения: 1 год

Возраст обучающихся: 16-18 лет

Уровень освоения: углубленный

Разработчик:

Ананьин Никита Сергеевич,

педагог дополнительного образования

Лазарева Евгения Ярославовна,

методист,

Видунова Валерия Владимировна,

методист.

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 5.06.25 г. № 9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа «Технологии саунд-дизайна» имеет **техническую направленность**.

Создание и выпуск спектакля в театре предполагают слаженную работу всех служб, которые работают как единый организм. Одна из таких служб - звуковой цех, обеспечивающий музыкально-звуковое сопровождение театральных постановок.

Работа со звуковым оформлением спектакля в настоящее время происходит в большей степени на компьютере в специализированных звуковых программах. Саунд-дизайн - это вид творческой деятельности, направленный на создание звукового пространства и акустической среды, включающий в себя моделирование звука, подбор и создание специальных звуковых эффектов.

Саунд-дизайнер (дизайнер звука) – это профессия, которая совмещает в себе и творческую и техническую составляющие и предполагает владение современными технологиями звукового оформления, понимание драматургии и режиссуры аудиовизуального контента, знание актерского мастерства, что позволяет создать качественный продукт, соответствующий требованиям современного искусства. При этом данная специальность не требует обязательного музыкального образования.

Программа дает возможность использования уникального потенциала Театра Юношеского Творчества, который соединяет современную техническую и технологическую базу и накопленный педагогический опыт обучения театральным профессиям.

Адресат программы

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

Уровень освоения программы: углубленный.

Объем и срок освоения программы: 72/144 часов, 1 год реализации.

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 «Технологии саунд-дизайна» на 72 часа отличается от образовательного маршрута изучения ДОП «Технологии саунд-дизайна» на 144 часа только в разделе «Выпуск спектакля». В первом случае обучающиеся имеют возможность принять

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

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 «Технологии саунд-дизайна», как и остальные программы Театра Юношеского Творчества, помогает формировать личность учащихся посредством театра. Благодаря тому, что обучение представляет собой участие в роли звукорежиссера и звукооператора, учащиеся получают уникальный опыт работы на профессиональном современном оборудовании.

Актуальность программы

Реализация программы «Технологии саунд-дизайна» ориентирована на создание материального и аудиовизуального ряда спектакля, в котором не обойтись без технического творчества и соответствующих профессиональных навыков. Несмотря на то, что Театр Юношеского Творчества не ставит первоначальную цель - выпускать специалистов, работающих в театральной среде, учащиеся получают навыки работы с различными ручными инструментами (отвертка, плоскогубцы, паяльная станция, и т.д.), оборудованием и программным обеспечением, что может пригодиться как во многих профессиях, так и в повседневной жизни.

Развитие профессий в медийной среде требует квалифицированных кадров, работающих с техникой, поэтому деятельность в рамках программы звукового цеха является актуальной.

Программа отвечает потребностям и запросам современных детей и их родителей и ориентирована на решение следующих задач и актуальных проблем:

- удовлетворение запроса родителей и подростков на овладение современными компьютерными технологиями в театральной деятельности;
- удовлетворение интереса и потребности подростков в изучении новых театральных профессий, в том числе находящихся на стыке различных искусств и технологий (музыка, театр, звук, компьютерные технологии);
- профессиональная ориентация на новые профессии. Создание данной программы обусловлено спросом на специалистов по саунд-дизайну и ограниченным количеством учебных программ по этому направлению в дополнительном образовании детей. Навыки профессии, полученные во время обучения по данной программе, будут способствовать мотивации к продолжению обучения в учебных заведениях и овладению данной специальностью.

Новизна программы

XXI век принес свои изменения. Цифровые технологии вошли в нашу жизнь, и с каждым годом они все больше и больше отвоевывают себе пространство. Театр не стал исключением и теперь также оснащается современными цифровыми технологиями.

Учащиеся в процессе освоения программы 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 расчёта электроакустики помещения, работы с монтажом аудиосигнала;
- CRM-системы, как часть организации производственного и творческого процесса в театре и др.

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 обучающиеся 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 мультимедиа контента в сценическом пространстве.

Цель программы: формирование личности обучающихся и их профессиональное самоопределение через освоение театральных профессий в области саунд-дизайна.

Обучающие:

- изучить историю и традиции современного театрального искусства;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- обучить умениям работы в локальном программном обеспечении, используемом в театральном производстве;
- изучить современные технологии художественного оформления спектакля;
- обучить навыкам конструирования и компьютерного моделирования звукового оборудования при оформлении спектакля;
- обучить применению инновационных мультимедийных технологий при создании звукового оформления спектакля;
- обучить алгоритму выбора технических и выразительных средств для технической части для музыкального и звукового сопровождения мероприятий;
- 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 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 подростка 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

Личностные результаты

Учащиеся:

- 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 современного театрального искусства;
- владеют техническими знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном производстве;
- умеют работать в локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
- владеют традиционными и современными технологиями театрального производства;
- владеют навыками конструирования и компьютерного моделирования звукового оборудования при оформлении спектакля;
- умеют применять инновационные мультимедийные технологии при создании художественного оформления спектакля;
- могут самостоятельно осуществлять подбор технических и выразительных средств при техническом сопровождении театральных постановок;
- получили опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над спектаклями.

Организационно-педагогические условия реализации программы

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

Форма обучения: очная.

Условия набора

Программа «Технологии саунд-дизайна» является одной из программ по выбору в рамках Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества» (Вторая ступень). Отдельного набора

на данную программу нет. Учащиеся распределяются в группы цеха во время формирования творческих групп Театра Юношеского Творчества на основе собеседования, выявляющего склонности и интересы учащихся к дальнейшей «работе» в цехах.

Условия формирования групп:

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы. 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 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

Программа направлена на овладение умениями создания звукового оформления спектакля: создание звуковой партитуры с использованием мультимедийных технологий, создание аудиоконтента и его использование в спектакле.

Для производства спектаклей звуковой цех может объединяться с другими производственными цехами, формируя различные творческие группы. Например, современное аудиовизуальное оформление спектакля требует совместной и слаженной работы осветительского и звукового цехов.

Материально-техническое оснащение

Основой образовательного процесса в Театре Юношеского Творчества является работа на профессионально оборудованной сцене, которая оснащена всеми необходимыми для выпуска и проведения спектаклей механизмами, звуко- и светотехнической аппаратурой. Глубина сцены 13

м., высота – 12 м., зеркало сцены – 12 x 4,5 м.

Занятия по программе проходят в студии звукозаписи, аппаратной звукоцеха и сценическом пространстве, оснащёнными всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией, а также компьютерной и копировальной техникой.

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Технологии саунд-дизайна	<p>Набор инструментов для работы с звуковой аппаратурой: паяльники и паяльные станции, отвертка-индикатор, набор отверток, молотки, пассатижи, кусачки, тестер, мульти-метр, рулетки 3 и 5 метров</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, медиатека аудиозаписей спектаклей, шумов, флэш-накопители, изолента</p> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libre Office (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации) • nanoCAD free • FreeCAD • Reaper • Ableton Live • Mapp XT • Soundvision • Яндекс Диск • Synology 	<p>Электроакустический комплект театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны (подвесные, петличные и т. д.), коммутационные блоки, кабели акустические, кабели силовые, Цифровой микшерный пульт, компьютерная станция для проведения спектаклей с необходимым ПО, радиосистемы, звуковой процессор, звуковая карта, DI box, компьютерная станция для монтажа и обработки звука, студийные мониторы. коммутационные силовые и сигнальные кабели.</p>

**Учебный план
(72 часа)**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос по правилам техники безопасности
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Презентация Творческая работа
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Создание оригинального видеооформления для премьерного спектакля
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание уникального звука Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля	12	2	10	Работа на спектакле Монтаж и настройка электроакустического оборудования
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Технический минимум Экзамен цеха Творческий проект
	Итого	72	19	53	

(144 часа)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Опрос по правилам техники безопасности
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Презентация Творческая работа
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Создание оригинального видеооформления для премьерного спектакля
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание уникального звука Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Работа на спектакле Монтаж и настройка электроакустического оборудования
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Технический минимум Экзамен цеха Творческий проект
	Итого	144	25	113	