

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

ПРИНЯТА

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

УТВЕРЖДЕНА

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

М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Звукоцех»**

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

Разработчик:
Ананьин Никита Сергеевич,
педагог дополнительного образования
Лазарева Евгения Ярославовна, методист

ОДОБРЕНА

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Звукоцех» (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 «Звукоцех» имеет **техническую направленность**. Обучение предполагает развитие и совершенствование технического мышления, умения работать со световым оборудованием, механическим оборудованием сцены, различными ручными инструментами (молоток, отвертка, паяльник, дрель, и т.д.), овладение приемами ручного изготовления светотехнических элементов спектакля. 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 реализации программы: 216/432 часов, 3 года 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 «Звукоцех» на 72 часа отличается от образовательного маршрута изучения ДОП «Звукоцех» 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 «Звукоцех», 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 «Звукоцех» ориентирована на создание материального и аудиовизуального ряда спектакля, которое основано на соединении технического творчества и ручного труда.

В киноиндустрии и театральной среде чрезвычайно востребованы соответствующие

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

профессиональные навыки. 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.

Основные качества, которые приобретаются в процессе обучения посредством театральной работы, являются самоорганизация, ответственность, достаточная социализация. Выполняя поставленные задачи, учащиеся развиваются творчески, могут реализовывать свои идеи в создаваемых театральных постановках, поскольку подросткам позволяют самостоятельно принимать решения по тому или иному вопросу.

В профессиональном театре работа цехов является основной задачей их деятельности, средоточием усилий постановочной части театра для осуществления общей цели — создания спектакля. В Театре Юношеского Творчества спектакль является еще и средством для достижения основной цели образовательного процесса - развития личности.

В заключении можно сказать, что развитие профессий в медийной среде требует квалифицированных кадров, работающих с техникой, поэтому деятельность в рамках программы звукового цеха является актуальной.

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, проведения спектаклей;
- 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 звукоцеха 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 профессий звукооператора и звукорежиссера.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства и Театра Юношеского Творчества;
- обучить техническим знаниям и навыкам, необходимым для эксплуатации звукового сценического и студийного оборудования, применяемого в современном театральном

- производстве;
- обучить работе в современных облачных сервисах и локальном программном обеспечении, используемых в театральном производстве;
 - познакомить с современными технологиями 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 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;
- научатся работать в современных облачных сервисах и 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;
- умеют 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 «Звукоцех» 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 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

В звукоцехе программа направлена на обучение умениям создания звукового оформления спектакля: создание звуковой партитуры с использованием мультимедийных технологий, создание аудиоконтента и его использование в спектакле.

Для производства спектаклей звукоцех 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 в звукоцехе 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
Звукоцех	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 Цветной принтер для печати формата А3 Настольные лампы и налобные фонарики Флеш и SSD-накопители Канцелярские принадлежности	Бумага А4, медиатека аудиозаписей спектаклей, шумов, флэш-накопители, изолянта Программное обеспечение: • Libre Office (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации) • nanoCAD free • FreeCAD • Reaper • Ableton Live • Mapp XT • Soundvision • Яндекс Диск • Synology	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.

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	Опрос Выполнение творческих заданий Презентация
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум Опрос
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение технических заданий Монтаж и проведение мультимедийного шоу
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание шумов Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковые этюды)
6.	Выпуск спектакля	12	4	8	Работа на спектакле Составление документации и партитуры спектакля
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Творческий проект Участие в выпуске премьерного показа спектакля
	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	Опрос Выполнение творческих заданий Презентация
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум Опрос
4.	Инновационные технологии в театральной практике	4	2	2	Выполнение технических заданий Монтаж и проведение мультимедийного шоу
5.	Театральная	28	8	20	Технический минимум

	мастерская				Создание шумов Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковые этюды)
6.	Выпуск спектакля	84	14	70	Работа на спектакле Составление документации и партитуры спектакля
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Творческий проект Участие в выпуске премьерного показа спектакля
	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	Опрос
2.	История развития театрального искусства	10	6	4	Опрос Выполнение проверочных заданий Презентация
3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум Опрос
4.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Выполнение технических заданий Монтаж и проведение мультимедийного шоу
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание элементов саунд-дизайна Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление по заданию)
6.	Выпуск спектакля	12	4	8	Работа на спектакле Составление плейлиста спектакля
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Технический минимум Экзамен цеха Творческий показ
	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	Опрос
2.	История развития театрального искусства	10	6	4	Опрос Выполнение проверочных заданий Презентация

3.	Устройство и оборудование сцены	10	4	6	Технический минимум Опрос
4.	Инновационные технологии в театральной практике	6	2	4	Выполнение технических заданий Монтаж и проведение мультимедийного шоу
5.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание элементов саунд-дизайна Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление по заданию)
6.	Выпуск спектакля	84	14	70	Работа на спектакле Составление плейлиста спектакля
7.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Технический минимум Экзамен цеха Творческий показ
	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	Опрос
2.	История развития театрального искусства	12	4	8	Опрос Выполнение творческой работы Презентация
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Создание инсталляций
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание авторских музыкальных композиций с помощью VST-плагинов Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля	12	2	10	Работа на спектакле Подбор и создание оригинального аудиоконтента
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Презентация творческого проекта
	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	Опрос Выполнение творческой работы

					Презентация
3.	Инновационные технологии в театральной практике	14	4	10	Создание инсталляций
4.	Театральная мастерская	28	8	20	Технический минимум Создание авторских музыкальных композиций с помощью VST-плагинов Выполнение самостоятельных творческих заданий (звуковое оформление спектакля)
5.	Выпуск спектакля	84	8	70	Работа на спектакле Подбор и создание оригинального аудиоконтента
6.	Контрольные и итоговые занятия	4		4	Экзамен цеха Презентация творческого проекта
	Итого	144	25	113	