

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-художественным отделом

 В.В.Видунова

Протокол педагогического совета

№ 9 « 28 » 05 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ"

 М.В.Катунова

Приказ № 1573
« 11 » июль 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
«ПРОГРАММА МОНТИРОВОЧНОГО ЦЕХА»

Срок реализации программы: 1 год
Возраст обучающихся: 12-15 лет

Автор-составитель:
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 7 от « 10 » 08 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) «Программа монтажного цеха» является неотъемлемой частью комплексной программы «Театральные ступени».

Программа предполагает общехудожественное развитие учащихся и практическое овладение основами монтажного дела.

Направленность программы - **техническая**.

Монтажный цех по своей специфике относится к обслуживающим театральным цехам.

Производственные задачи монтажного цеха:

- использовать для обслуживания спектаклей все необходимые механизмы сцены и сценическое оборудование;
- производить монтажку декораций на сцене в соответствии с макетом и эскизами художника спектакля;
- производить во время спектакля необходимые перемены и перестановки декораций, согласуясь с техническим сценарием спектакля и в соответствии с его художественным решением.

Однако в монтажном цехе ТЮТа работа по выполнению перечисленных задач является средством для решения педагогических задач, направленных на художественное, интеллектуальное и физическое развитие подростков в ходе их творческой работы на спектаклях ТЮТа.

Актуальность «Программы монтажного цеха» заключается в том, что она создает базу для формирования начальных навыков профессии монтажника.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она реализует концепцию Театра Юношеского Творчества, в котором каждый ребенок изучает не только сценическое творчество, но и овладевает трудовыми навыками одной из театральных профессий - монтажного дела.

Цель программы - создание условий для творческой самореализации личности подростков на основе овладения основами профессии театрального монтажника.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- освоить знания, умения и навыки, необходимые для работы планшетного монтажника;
- способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков в практической работе на сцене.

Развивающие:

- развивать потребностно-мотивационную и эмоционально-волевую сферы;
- развить воображение и фантазию, творческую активность подростков;
- активизировать механизмы социальной адаптации подростков в условиях полифункционального детского коллектива;
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса;
- развивать коммуникативные умения и навыки.

Воспитательные:

- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- развивать мотивацию к трудовой деятельности.

Условия реализации:

Возраст детей: программа рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Условия набора детей в цех монтировщиков осуществляется с учётом интересов ребёнка, его возможностей, способностей и необходимостью коллектива.

Условия формирования групп: разновозрастные, по принципу выбора, формирование проходит с помощью собеседования, игры.

Срок реализации образовательной программы: продолжительность образовательного процесса – 1 год, 72 часа.

Режим занятий:

1 раз в неделю по 2 часа.

Возможные формы организации деятельности детей на занятии: образовательный процесс по программе на каждом уровне предполагает занятия как целой учебной группой так и по звеньям.

Необходимость деления на звенья объясняется несколькими причинами:

- учебная группа объединяет детей разного уровня подготовленности.
- учебная группа объединяет детей разного возраста
- необходимость уделить больше внимания каждому ребёнку в группе.
- технологические особенности оснащения и оборудования цеха (электроприборы и устройства высокого напряжения, высокоскоростные устройства и т.п.)

Формы занятий: выставка, игра, конкурс, концерт, лекция, мастер – класс, праздник, презентация, спектакль, творческая мастерская, творческий отчёт, фестиваль и т.д.

Ожидаемый результат

В итоге успешного освоения программы предполагается, что воспитанники овладеют навыками и умениями:

в сфере профессиональной деятельности планшетного монтировщика, которые характеризуются:

- знанием разновидностей и устройства сценических площадок;
- знанием законов сцены и правил техники безопасности.

в сфере художественно – эстетической деятельности, которые характеризуются:

- развитым пространственным мышлением,
- знанием истории театрального искусства;
- умением решать художественные задачи при помощи различных технических средств, и элементов жёстких и мягких декораций.

Подведение итогов реализации:

1. предварительный техминимум (декабрь-январь),
2. зачёт на право обслуживания спектаклей на планшете сцены,

Учебно – тематический план

	Тема	Теория	Практика	Итого
1.	Вводное занятие.	-	2	2
2.	История театральной сцены.	6	-	6
3.	Техника и технология сцены.	4	10	14
4.	Декорационное оформление.	2	12	14
5.	Профессиональная подготовка.	4	12	16
6.	Театральное производство.	9	3	12
7.	Предварительный техминимум.	-	2	2

8.	Зачет на право обслуживания спектаклей на планшете сцены.	-	2	2
9.	Внутрицеховая жизнь.	-	2	2
10.	Выездные занятия.	-	2	2
	ИТОГО часов в год:	25	47	72

Содержание программы.

1. Вводное занятие. Практика. Вечер знакомств. Встреча с монтировщиками ТЮТа. Рассказ о ТЮТе, о тютювских цехах, спектаклях, традициях и законах. Техника безопасности: «Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ».

2. История театральной сцены. Теория. Эпоха античности Древнегреческий театр. Великие Дионисии. Драматурги (Феспид, Эсхилл, Софокл, Эврипид и др.), актеры, маски, костюмы. Хор, как главное действующее лицо древнегреческого театра. Театральные представления. Устройство театра и сценической площадки. Декорации. Театральные машины, устройства (эккиклема, эорема, периакты, харонова лестница и др.). Эллинистический театр. Функции театра, устройство театра. Усовершенствование сценической площадки. Маски, театр мимов. Римский театр. Зарождение театра в Риме. Устройство римского и греко-римского театров.

3. Техника и технология сцены. Теория. Сцена-коробка. Механизмы сцены. Виды сцен (арена, пространственная, кольцевая, симультанная, коробка). Соотношение сценической площадки и зрительного зала.

Практика. Устройство сцены-коробки. Основные части сцены: трюм, планшет, колосники, авансцена, красная линия, зеркало сцены, арьерсцена; их назначение. Понятие о планах сцены. Пропорции основных частей сцены. Ширина, высота, глубина сцены. Понятие об уборах сцены. Вспомогательное оборудование: галереи, переходные мостики, колосники, порталные кулисы, порталные башни, противопожарный занавес. Ознакомление с декорационными сейфами. Карманы сцены, склады декораций. Ознакомление со сценой ТЮТа. Планшет сцены. Ознакомление с вращающимся планшетом сцены, подъемно-опускными и накатными площадками, с транспортерами. Ознакомление с верховым оборудованием сцены. Штанкетные и софитные подъемы. Занавесы. Функции театрального занавеса. Эстетическое воздействие занавеса на зрителя. Понятие раздвижного, подъемно-опускного и комбинированного занавесов. Ознакомление с фигурными и эффектными занавесами. Антрактовый занавес, арлекин. Поплановые занавесы, игровые занавесы, интермедия. Ознакомление с осветительской аппаратурой сцены: рампа, софиты, порталные башни, осветительские фермы, лючки. Осветительские ложи, галереи, мост. Регулятор света. Понятие контрового света, световых занавесов. Планы сцены. Осветительская аппаратура сцены ТЮТа. Ознакомление с радиоаппаратурой сцены. Звуковые планы сцены, радиолучки, микрофоны, колонки. Звукоаппаратная сцены. Радиоаппаратура сцены ТЮТа. Ознакомление со сценическими площадками театров Санкт-Петербурга. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтировочного цеха ТЮТа»

4. Декорационное оформление. Теория. Мягкие декорации. Одежда сцены. Кулисы и падуго.

Практика. Развеска одежды сцены, классический и кабинетный способы. Одежда сцены ТЮТа. Антрактовый занавес. Арлекин. Занавесы тютювских спектаклей. Задники, горизонты и панорамы. Половики. Мягкие декорации из тюля. Материалы, применяемые для мягких декораций. Жесткие декорации. Декорационные станки. Принцип построения, основные части простого театрального станка. Принцип построения, основные части пандусного станка. Сборка, разборка, маркировка простого театрального и пандусного станков. Станки в спектаклях ТЮТа. Ознакомление с криволинейными станками, рельефами, лестницами. Ознакомление с павильонными декорациями. Ознакомление со сценическими фурками. Ознакомление с театральной мебелью. Знакомство с декорационным оформлением спектаклей ТЮТа, спектаклей петербургских театров.

5. Профессиональная подготовка. Теория. Основные правила монтажной работы. Профессиональная подготовка монтажника. Сценические законы. Техника безопасности на сцене.

Практика. Подвязка одежды сцены. Специфика подвязки кулис, падуг, задников, горизонта. Сворачивание одежды сцены. Специфика сворачивания кулис, падуг, задников и горизонта. Набивка половика. Сворачивание половика. Сборка и разборка декорационных станков. "Чистые перемены", перестановки декораций. Перестановки под музыку. Практикум по совершенствованию монтажных навыков: скорость, тишина, точность в перестановках. Монтаж декораций спектакля. Основные правила. Последовательность работ, организация труда. Специфика монтажных тютювских спектаклей. Практикум. Разборка декораций спектакля. Основные правила. Последовательность работ, организация труда. Специфика разборок тютювских спектаклей. Практикум. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтажного цеха ТЮТа»

6. Театральное производство. Теория. Основы работы монтажника на спектакле. Театр - искусство коллективное. Ознакомление с работой производственных и обслуживающих цехов театра. Роль помощника режиссера. Художественно-постановочная, режиссерская и литературная части театра. Место монтажного цеха в общей структуре театра. Монтажная бригада, бригадир-монтажник. Распределение обязанностей в бригаде. **Практика.** Технический сценарий спектакля. Разделы техсценария. Умение пользоваться техническим сценарием. Установка спектакля. Взаимодействие монтажного цеха с другими обслуживающими цехами. Роль помощника режиссера в установке. Работа монтажной бригады до начала спектакля. Распределение обязанностей, порядок работы. Работа монтажной бригады на спектакле. Распределение обязанностей, старший кулисы (правой и левой). Соответствие работы бригады техническому сценарию, жанру, настроению и атмосфере спектакля. Взаимодействие с другими цехами. Работа помощника режиссера на спектакле. Работа монтажной бригады после спектакля. Распределение обязанностей, порядок работы. Разборка спектакля. Техсовет спектакля. «Накладки», способы их устранения. Порядок составления спектакля. Практикум по составлению техсценария. Техника безопасности при работе на сцене, при монтаже и разборке декораций. Зачет.

7. Предварительный техминимум. Теория. Техника безопасности: «По охране труда учащихся на занятиях монтажного цеха ТЮТа».

Практика. Подвязка и сворачивание одежды сцены.

8. Зачет на право обслуживания спектаклей на планшете сцены. Практика. Техника безопасности. Знание устройства сцены ТЮТа.

Практика. Работа на установке, обслуживании и разборке стажировок на сцене.

9. Внутрицеховая жизнь. Вечера встречи студийцев. Открытие театрального сезона. Проведение праздничных вечеров (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день). День рождения ТЮТа.

10. Выездные занятия. Посещение театров Санкт-Петербурга и ознакомление с их сценическими площадками. Инструктаж по технике безопасности: правила поведения учащихся на улицах города, правила дорожного движения.

Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1. Встреча студийцев с монтировщиками ТЮТа, вечер знакомства.	Встреча, игра.	Словесный.	Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»	Встреча студийцев с монтировщиками ТЮТа, вечер знакомства.
2. История театральной сцены.	Традиционное занятие, лекция.	Словесный, наглядный.	Фотоматериалы, репродукции, специальная литература. Инструкция по ТБ №124	Зачет.
3. Техника и технология сцены. Виды сцен.	Традиционное занятие.	Словесный, наглядный.	Фотоматериалы, репродукции, сценические площадки театров. Инструкция по ТБ №129	Зачет.
3. Техника и технология сцены. Устройство сцены-коробки.	Традиционное занятие.	Словесный, наглядный.	Фотоматериалы, репродукции, сценические площадки театров. Инструкция по ТБ №129	Зачет.
4/1. Декорационное оформление. Мягкие декорации. Одежда сцены.	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Мягкие декорации. Одежда сцены. Инструкция по ТБ №124	Зачет, экзамен.
4/2. Декорационное оформление. Жесткие декорации. Декорационные станки.	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Жесткие декорации. Декорационные станки. Общие правила для учащихся ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»	Зачет, экзамен.
5/1. Профессиональная подготовка. Обучение работе монтировщика. Сценические законы. Основные правила монтировочной	Традиционное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практический	Сцена-коробка. Инструкция по ТБ №129	Зачет

работы.				
5/2. Профессиональная подготовка. Обучение работе монтировщика. Подвязка и сворачивание одежды сцены. Набивка и сворачивание половики.	Комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Одежда сцены, половики, штанкетные подъемы, гвозди, молотки. Инструкция по ТБ №129	Зачет, экзамен.
5/3. Профессиональная подготовка. Обучение работе монтировщика. Сборка и разборка декорационных станков.	Комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Рамки и щиты декорационных станков, шпильки, молотки. Инструкция по ТБ №124	Зачет, экзамен.
5/4. Профессиональная подготовка. Обучение работе монтировщика. Перестановки декораций.	Комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Элементы декораций, сценическая мебель. Инструкция по ТБ №129	Зачет, экзамен, работа в репертуарных спектаклях.
5/5. Профессиональная подготовка. Обучение работе монтировщика. Монтировка и разборка декораций спектакля.	Комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Одежда сцены, половики, штанкетные подъемы, гвозди, молотки, рамки и щиты декорационных станков, шпильки, элементы декораций, сценическая мебель. Инструкция по ТБ №129	Зачет, экзамен, работа в репертуарных спектаклях.
6/1. Театральное производство. Работа на спектакле.	Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Одежда сцены, половики, штанкетные подъемы, гвозди, молотки, рамки и щиты декорационных станков, шпильки, элементы декораций, сценическая мебель, технический сценарий	Контрольное занятие, работа в репертуарных спектаклях.
6/2. Театральное производство. Технический сценарий спектакля.	Традиционное занятие, практическое занятие	Словесный, наглядный, практически	Тетрадки, ручки, фломастеры, технические сценарии и партитуры спектаклей. Инструкция по ТБ №124	Зачет.

Список литературы

➤ для педагогов:

1. Базанов В.В., Сцена XX века. Л., изд. "Искусство", 1990.
2. Базанов В.В. Технология сцены. М., изд. "Импульс-свет", 2005.
3. Бархин Г.Б. Архитектура театра. М., изд. Ак. Архит. СССР, 1947.
4. Извеков Н.П. Архитектура сцены. М., изд. "Искусство", 1940.
1. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и сцена. М., «Советский художник», 1975.
5. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., изд. "Искусство", 1990.
6. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. М., 2001.
7. Рывин П.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. Л., 1982.
8. Скрягин Л.Н. Морские узлы. М., изд. "Транспорт", 1981.
9. Материальная среда театра. (Сборник рекомендательных материалов) под ред. В.М. Виноградова и В.В. Листовской, М., 1986.
10. Работнику постановочной части театрально-зрелищного предприятия, Методические рекомендации, Часть 1, В помощь монтировщику сцены, М., 1988.
11. Сценическая техника и технология. Информационный сборник. М., 1963 – 1985.

➤ для родителей:

1. Базанов В.В., Сцена, техника, спектакль. Л-М., изд. "Искусство", 1963.
2. Березкин В.М. Искусство оформления спектакля. М., изд. "Знание", 1986.
3. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. "Педагогический поиск". М., изд. "Педагогика", 1988.

➤ для учащихся;

1. Базанов В.В., Работа над новой постановкой, С.-Пб., изд. "Искусство", 1997.
2. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. М., изд. "Искусство", 1973.
3. Каллистов Д.П. Античный театр, Л., изд. "Искусство", 1970
4. Козлинский В.И., Фрезе Э.П., Художник и театр. М., 1975.
5. Мочалов В.А. Не мечтай о театре вслепую, М., изд. "Искусство", 1987.
6. Пожарская В. Русское театрально-декорационное искусство конца 19 в. - начала 20 в. М., изд. "Искусство", 1970.
7. Сыркина Ф.Я., Костин Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., изд. "Искусство", 1970.

Интернет- ресурсы.

1. Приглашение в театр. Мультимедийная образовательная программа.
<http://ptj.spb.ru/project/invitation-to-theatre/>

Видеофильм.

«Что такое хорошо и что такое плохо?» видеофильм о законах сцены Театра Юношеского Творчества. Автор-Тейбер-Лебедев Д.Э.