

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Кемерове)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
_____ / Е. В. Третьякова /
«30» августа 2023 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Театр и театральные технологии»

Театральные технологии
2 год обучения
на 2023–2024 учебный год

Согласовано:
Начальник учебно-методического управления
_____ / Т. В. Сиднева/

Кемерово
2023

Настоящая Рабочая программа представляет собой корректировку Рабочей программы «Театральные технологии» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр и театральные технологии», утвержденной 06.07.2021 г.

Корректировку выполнила:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела

Разработчики (должности указаны по состоянию на 06.07.2021):

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

Оглавление

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения	4
Учебный план 2 года обучения	5
Содержание программы 2 года обучения	5
Планируемые результаты	7
Оценочные материалы	9
Методическое обеспечение программы	9
Литература	11
Интернет источники	13

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр и театральные технологии» (далее – Программа) предназначена для художественно-эстетического воспитания обучающихся 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 обучающихся 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 обучающиеся ознакомятся с сущностью «театра художника», с многообразием выразительных средств, театральными технологиями, получат опыт создания авторских художественных проектов.

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся 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 обучающихся.

В ходе диалогового обучения обучающиеся 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 обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

- сформировать умение работать с фактурой, формой, цветом, пространством, объектами;
- сформировать знание о театральном макете и его назначении, умение изготовить простой макет;
- 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 обучающихся 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.

Учебный план 2 года обучения

Количество недель в учебном году: 36 (4 недели 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	5	6	Презентация.
1.6	Современный театр.	2	10	12	Практическая работа.
1.7	Театр в пространстве города.	2	10	12	Письменный опрос.
1.8	Шоу-технологии в театре.	2	4	6	Презентация.
2	Мастер-класс педагогов РГИСИ	0	6	6	Практическая работа.
3	Модуль. Межстудийный проект.	0	54	54	
4.1	Подготовка к Арт-феерии. Отчетный показ за 1-е полугодие.	0	15	15	Показ.
4.2	Подготовка к Биеннале. Итоговый показ.	0	18	18	Показ.
		14	148	162	

Содержание программы 2 года обучения

Содержание программы второго года углубляет знания о театре. Она призвана познакомить обучающихся с историей театра через призму развития театральных технологий. Наряду с теоретическим материалом в программу включены практические занятия по каждой теме, суть которых дать возможность обучающимся, 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. Обучающиеся развивают навык работы в команде (малых группах) и расширяют опыт осмысленного отношения к игровому пространству.

Биеннале – показ после двух лет освоения программы. На ней будут представлены творческие проекты, выполненные в коллаборации обучающимися разных студий. Обучающимся 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 «Переселенцы». 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. Модуль. Межстудийный проект.

Практика: работа в коллаборации с обучающимися пяти студий.

Первое направление межстудийной проектной работы: обучающиеся исследуют инструментарий студий и способы дополнить свое художественное оформление миниатюр видео, звуком, анимацией, VR.

Второе направление межстудийной проектной работы: обучающиеся студии театра и театральных технологий включаются в проекты пяти студий в качестве театральных технологов, чтобы создать декорационное оформление, подобрать костюмы, реквизит для их проектов.

4.1. Подготовка к арт-феерии. Отчетный показ за 1-е полугодие.

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: обучающиеся, 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.

4.2. Подготовка к биеннале. Итоговый показ.

Практика: мозговой штурм – идеи для оформления показа; объединение идей в общую концепцию оформления. Обсуждение концепции с педагогами и обучающимися 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: обучающиеся, 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.

Планируемые результаты

Личностные:

- обучающийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим обучающимся, педагогам и работникам;
- обучающийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- обучающийся ответственно относится к обучению;

- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- обучающийся оценивает результаты своей работы, соотносит их с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- обучающийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы.

Предметные:

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

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

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

Диагностика уровня личностного развития обучающихся 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 обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, показы актерских миниатюр, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

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

Методическое обеспечение программы

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	Межстудийный проект.	Практическая деятельность.	Мозговой штурм. Планирование работ. Распределение задач.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов.
4.1	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, аксессуары.
4.2	Подготовка к биеннале	Практическая деятельность.	Мозговой штурм. Планирование работ. Распределение задач. Репетиции.	Показ.	Материалы для практической работы. Материалы для работы с гримом. Элементы костюмов, аксессуары.

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 Паблицер, 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 обучающихся:

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=OITNBZr3uBI>
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=IYMPJxUNjBQ>
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=0jсP-AjFE4>
7. <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>