

Вместо предисловия...

В КРУГУ МАТВЕЯ ДУБРОВИНА

Театр Юношеского Творчества - уникальный коллектив, который в 1956 году был основан российским театральным педагогом, режиссером детского театра Матвеем Григорьевичем Дубровиным в Ленинградском Дворце пионеров им. А.А. Жданова, ныне - Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. С момента возникновения Театра Юношеского Творчества и по настоящее время коллективу педагогов и учащихся удается сохранить традиции и особую атмосферу детского театрального творчества, заложенные его основателем.

Замысел М.Г. Дубровина состоял в том, чтобы применить для решения педагогических задач уникальные возможности театра как особого вида искусства и социального института. Он придумал **Педагогику Магического Круга**. За этим названием скрывается красивая, но, в то же время, простая мысль. Состоит она в том, что «вертикальная структура», если понимать ее в самом широком смысле, - это всегда иерархия, то есть подчинение. Нижестоящий и вышестоящий, управляющее и управляемое, более значимое и менее значимое. Вертикаль управляет событием – **Круг управляет жизнью**. Именно круг очерчивает самое сущностное в бытии. Мы говорим о круге, когда думаем о жизни («жизненный круг»), когда обращаемся к интеллекту человека («круг мыслей»), к социуму («круг общения»), к деятельности («круг интересов»). По кругу ходят небесные светила, кругу подчиняются времена года. В круге, в отличие от прямой линии, не исчезает время – каждая его точка есть одновременно и начало, и завершение. В круге, и только в круге, можно увидеть глаза другого...

Дубровин оставил профессиональный театр, где «наверху» - режиссура и актерское искусство, а «внизу» - все остальное: осветители, гримеры, монтировщики, шумовики – и пришел к детям. Главное педагогическое изобретение Дубровина состоит в том, что он «расположил» все ранее вертикально выстроенные компоненты театра по кругу. Это означает, что и актерское мастерство, и множество театральных ремесел (свет, грим, костюм, декорационное искусство, искусство бутафории, звука и т.д.) заняли в этой системе равноценное, равнозначное положение. В линию Круга включены и сложные организационные составляющие театральной структуры, и возникающие при этом взаимоотношения, и традиции, и действия каждого человека, словом – все, что ни есть в театре, становится одинаково значимо, одинаково «видно» всем и каждому и, следовательно, одинаково важно и глубоко. Помимо этого, «круговое расположение» всех этих элементов позволяет осуществлять круговое движение от одного к другому, не теряя, однако, «из виду» все остальные.

Именно на этом построена идея театрально-постановочных цехов, где дети получают возможность постигать театральность и художественность в не меньшей, а иногда и в большей степени, нежели в «цехе» актерском. Ведь искусство художественного театрального света или костюмерное, или гримерное искусство таят в себе поистине неисчерпаемые возможности познания, эстетического и культурного развития, ибо они уходят корнями своими в мировую культуру точно так же, как это обстоит с искусством артистическим.

Совокупность этих возможностей органично откликается на потребность детства – потребность в многократной смене ролей, столь необходимую в процессе свободного выбора, поиска своей истинной роли, открытия своего «Я».

Конечно же, из ТЮТа вышло немало тех, кто навсегда связал свою судьбу с театром – актеры, режиссеры, театральные мастера и педагоги. Многие из них составляют сегодня славу российского и мирового театра и кинематографа – Лев Додин, Сергей Соловьев, Станислав Ландграф, Николай Буров, Александр Галибин, Николай Фоменко, Андрей Краско, Вениамин и Глеб Фильштинские, Борис Смолкин...

А сколько еще замечательных, поистине уникальных людей вышло из тютовских стен! Учителя и доктора, ученые и путешественники, инженеры и поэты – все они когда-то играли спектакли, сочиняли песни, строили декорации, шили костюмы, гримировали – учились удивительным театральным ремеслам и постигали простую, но важную истину: театр – это вместе, сообща, в едином порыве...

Так и сегодня «живет» ТЮТ - Театр Юношеского Творчества — театр детей, которые, играя, решают свои «взрослые» проблемы, и театр взрослых, которые прилагают все усилия к тому, чтобы их ученики обретали необходимый для взрослого человека жизненный опыт и, вместе с тем, не утрачивали живость и непосредственность детского восприятия, эмоциональную гибкость и стремление познавать окружающий их мир.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Театр Юношеского Творчества» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных относится к **художественной направленности**, разработана в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования.¹

Адресат программы

Программа рассчитана на подростков в возрасте 13-18 лет, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью.

Объем и срок реализации программы: 1152 часа (по 288 ч/год), 1296 часа (по 324 ч/год), 1440 часов (по 360 ч/год), 1584 часа (по 396 ч/год); 4 года обучения.

Уровень освоения программы: углубленный.

Актуальность программы

Стремление к творчеству – одна из основных человеческих потребностей. Человек творит, когда создает произведение искусства, конструирует машины, проектирует здания. Но важнее всего – творить саму жизнь и самого себя в ней. Совершенствовать свое сердце, душу, разум. Возвышать и облагораживать чувства. Созидать в самом себе Человека.

Именно к такой цели – учить ребят творить жизнь и самих себя - стремится педагогический коллектив Театра юношеского творчества.

В реализации данной программы важное место занимает проблема мотивации детей, поступающих в Театр Юношеского творчества, или, иными словами, ответы на вопросы: каковы причины, по которым ребенок избирает коллектив, насколько эти причины значимы для него и, как следствие, в какой степени можно прогнозировать стабильность его выбора и, соответственно, предполагаемую длительность пребывания в коллективе, что, в свою очередь, связано с полноценным последующим освоением всех разделов образовательной программы.

Исходя из многолетнего опыта работы, представляется возможным и необходимым определенным образом классифицировать мотивационные основы. В самом общем виде эта классификация выглядит следующим образом:

– **осознаваемые мотивационные основы:**

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196

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

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

6. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование», 2018.

- интерес к театральному искусству;
- желание играть на сцене;
- стремление к успеху;
- социально-психологические причины (поиск референтной группы, рекомендации друзей и родителей, мода и т.п.);
- **неосознаваемые мотивационные основы:**
 - дефицит общения;
 - стремление избавиться от психологических комплексов и страхов;
 - потребность в самостоятельности;
 - потребность в самовыражении;
 - потребность в свободе;
 - потребность в правде;
 - потребность в игре;
 - потребность в романтике;
 - потребность в любви.

Неосознанные, или недостаточно осознаваемые, мотивации во многом и определяют выбор ребенка, в связи с чем данная программа ориентирована в своей сущностной, глубинной части, на удовлетворение именно этих потребностей, которое, тем не менее, должно осуществляться в гармоничном единстве с осознаваемыми мотивациями. Такое комплексное воздействие на личность представляется нам наиболее эффективным, так как превращает театр и театральное искусство в психолого-педагогическое пространство и средство воспитания детей.

Актуальность данной программы видится нам в том, что в условиях изменений целого ряда общественных и социально-экономических приоритетов, она позволяет сохранять у детей и подростков базовые ценности, навыки и потребности, к каковым мы относим:

- потребность в творчестве;
- потребность в труде и уважении к труду;
- умение жить в коллективе;
- расширение культурного кругозора;
- воспитание вкуса;
- воспитание гражданских качеств и патриотизма.

Отличительные особенности программы

В отличие от многих программ детских театральных студий, образовательный процесс в Театре Юношеского Творчества имеет свои принципиальные особенности.

- Главная из них усматривается авторами **в объединении** двух фундаментально-значимых личностных процессов: **творческого и физического**, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых нередко в отрыве друг от друга: все обучающиеся являются и актерами, и принимают участие в деятельности какого-либо производственного цеха ТЮТа.

В ТЮТе работает 10 производственных цехов:

Производственный цех	Функция производственного цеха
Костюмерный цех	Хранение, эксплуатация и реставрация театральных костюмов
Гримёрный цех	Разработка и воплощение театральных гримов к спектаклю
Модельерный цех	Пошив костюмов и мягких декораций
Цех помощников режиссера	Организация и координация репетиционного процесса, проведение спектакля

Осветительский цех	Создание светового оформления спектакля и его обслуживание
Звукоцех	Звуковое оформление спектакля
Поделочный цех	Изготовление деревянных декораций и мебели
Бутафорский цех	Изготовление театрального реквизита, обивка и драпировка декораций
Монтировочный цех	Монтировка и перестановка декораций
Зрелищный цех	Сопровождение зрителя во время спектакля

Производственные цеха ТЮТа – неотъемлемая часть педагогической системы ТЮТа, своего рода уникальный театральный «Город мастеров», где учащиеся не только осваивают основы различных театральных специальностей и театрального производства (изготовление и эксплуатация художественного и технического оформления спектаклей), а обретают главные человеческие ценности и нравственные ориентиры, творят не только декорации, бутафорию, свет, а прежде всего – Себя.

- Другой важной особенностью ТЮТа является **«сценарность»**: каждый спектакль фиксируется в целом ряде сценариев, отражающих все его стороны. Кроме текста пьесы, существует множество других, в которых «по частям» отражается режиссерский замысел спектакля, точнее, его постановочная, внешняя сторона: сценарии света и звука (световая и звуковая партитура), монтировочные и бутафорские, костюмерные и гримерные. А еще есть сценарий у зрелищного сектора, где указано, что должен делать каждый пост во время и после спектакля: оформление зрительской зоны, встреча зрителей, подготовка печатной продукции (программки, афиши), организация интерактивных мероприятий до спектакля и в антрактах, сбор зрительских отзывов и рецензий после спектакля, дежурство во время спектакля. Также в сценарии определено расположение постов дежурных перед началом спектакля: посты «Здравствуйте», «Нижнее фойе», «Верхнее фойе», «Зрительный зал». Существует и еще один, главный сценарий – партитура спектакля, находящаяся у помощника режиссера, где сведены вместе все отдельные сценарии, а также указано их взаимодействие и связь друг с другом.
- Важную роль в реализации программы играет **наставничество обучающихся** – старших ребят (3-4 года обучения) и выпускников над «новичками» и младшими учащимися. Наставничество в ТЮТе проявляется в такой форме обучения, как **стажерство**. Наиболее активные учащиеся 1 года обучения привлекаются к обслуживанию спектакля в качестве стажеров своего цеха. Вместе с учащимся-наставником стажер ведет спектакль (например, в качестве помощника режиссера или представителя цеха), выполняет несложные поручения своего наставника. Например, бригада осветителей, работающая на спектакле, включает в себя 2-3х стажеров. Если по окончании первого года обучения стажер успешно сдает экзамен, то на втором году он получает право вести спектакль в качестве члена бригады или бригадира, в зависимости от способностей, умений и навыков, приобретенных в ходе стажировки и обучения по программе.
- Раскрыть подростку различные стороны его индивидуальности помогает **интеграция** в едином образовательном процессе различных видов творческой деятельности: **художественное, техническое и социальное творчество**. В соответствии с этим образовательный процесс в Театре Юношеского Творчества выстроен по трем направлениям:
 - актёрское исполнительское искусство (программа «Сценическое творчество»);
 - основы театрального производства (программы цехов);

- внеучебная и общественная деятельность: самоуправление ТЮТа, радио ТЮТа и журнал «СИТИП», ведение сайта и групп ТЮТа в социальных сетях, творческие проекты («Слово.Про.Театр) и др.
Самоуправление ТЮТа (схема - рис. 1).

Рис.1. Схема самоуправления ТЮТа.

Одним из общественных объединений в Театре Юношеского Творчества является фотосектор, ответственный за фотографирование, создание фотолетописи спектаклей, репетиций и занятий цехов, различных мероприятий, ведение визуального ряда на странице в контакте (размещение фотографий), ведение сайта и групп ТЮТа в социальных сетях, проведение конкурсов и выставок фотографий (организуются 1 раз в год по тематике – «Лучший снимок», «Лучший репортаж»).

«Радио Т» - общественное объединение Театра Юношеского Творчества, которое занимается созданием радиопередач, интервью с педагогами, режиссерами, учащимися, гостями, ведет хронику событий коллектива.

Журнал «СИТИП» (Союз Идей, Тютювцев И Педагогов) - общественное объединение, занимающееся выпуском номеров журнала, формированием содержания журнала: созданием репортажей, статей, заметок, посвященных событиям ТЮТа, истории коллектива, а также культурным и театральным событиям в городе и стране.

Новизна программы

Стремительный технический прогресс, характеризующий XXI век, сопровождается появлением новых уникальных технологий, производством технически сложного оборудования, применение которого, с одной стороны, расширяет возможности театрального производства, с другой - требует огромного объема специальных знаний и подготовки.

И, если миссия и концепция Театра Юношеского Творчества, задуманная М.Г. Дубровиным и продолжаемая его учениками – педагогами ТЮТа, за прошедшие годы не только не утратили своей жизнеспособности, но и подтвердили свою актуальность, то техническое обеспечение и оснащение постановочной части театра за последние годы претерпели значительные изменения, которые расширяют возможности режиссера и театрального действия и становятся более привлекательными для зрителя.

В Театре Юношеского Творчества с успехом применяются мультимедийные технологии, которые прочно вошли в современные театральные постановки коллектива.

- Специально для спектаклей и творческих показов Театра Юношеского Творчества учащиеся осветительского и звукового цехов совместно с педагогами работают над **созданием оригинального художественного мультимедиа контента**, изучают все

особенности аудио/видео производства от возникновения идеи-концепции до этапа финальной отстройки и программирования мультимедиа-контента в сценическом пространстве.

- Учащиеся в процессе освоения программ технической направленности получают не только базовые **знания компьютерной грамотности** (работа в текстовых и табличных редакторах для составления партитур, технических сценариев; работа в программах для создания презентаций и простого аудио-/видеомонтажа), но и углубленные **знания в сфере инновационных цифровых технологий, применяемых в театре**: компьютерное моделирование и графика (монтажный, поделочный, бутафорский, осветительский, звуковой цеха), специальные программы для визуализации театрального света или расчёта электроакустики помещения (осветительский и звуковой цеха), CRM-системы, как часть организации производственного и творческого процесса в театре и прочее.
- Современные технологии **обмена информацией при помощи облачных сервисов** применяются во всех цехах ТЮТа 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.

Цель программы: формирование личности подростков, способной к творчеству и самовыражению через овладение основами сценического творчества и театрального производства.

Задачи

Обучающие:

- знакомство с историей и традициями мирового театрального искусства и Театра Юношеского творчества;
- освоение основ актёрского мастерства;
- освоение основ одной из профессий театрального производственного цикла.

Развивающие:

- раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся;
- развитие наблюдательности; сенсорной, образной и эмоциональной памяти; многоплоскостного внимания; фантазии и воображения; логического, ассоциативного и метафорического мышления;
- развитие внутренней свободы (освобождение от излишнего, мешающего работе напряжения);
- совершенствование техники речи и воспитание культуры слова;
- личностное и профессиональное самоопределение учащихся;
- развитие и формирование социальной компетентности.

Воспитательные:

- формирование личности, способной к сознательному систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца;
- формирование ключевых компетентностей личности:
 - социальной;
 - ценностно-смысловой;
 - самосовершенствования.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора в коллектив

Группы 1 года обучения формируются из учащихся, прошедших обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Театр Юношеского Творчества. Младшая студия» или «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия» и показавших высокий уровень освоения данных программ, который проявляется в

– успешном освоении учебного материала

- овладении умениями и навыками практической работы
- участия в спектаклях ТЮТа как в качестве исполнителя, так и в качестве члена обслуживающей бригады и участника создания художественного оформления спектакля
- активном участии во внеучебных творческих мероприятиях
- наличии творческой инициативы и самодисциплины.

Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Занятия могут проводиться в очном и дистанционном форматах.

Особенности организации образовательного процесса

Многоуровневая архитектура феномена театра, эмоционально-образная природа театрального искусства в её органическом сочетании со структурно-производственными гранями предоставляют уникальную возможность объединить два, казалось бы, взаимоисключающих процесса в единое целое.

Объединить – это значит поставить общие задачи. Необходимость и психолого-педагогическая эффективность такого объединения очевидны: его результатом становится комплексность, как одно из ведущих свойств, позволяющих позиционировать каждого ребенка в качестве субъекта воспитания, включать его в активный познавательный и творческий процесс. Ориентированность на культуру в самом широком смысле слова, использование в содержательном и формообразующем наполнении деятельности феномена театра, как ведущего предметного качества, позволяет всесторонне и гармонично влиять на развивающуюся личность ребенка, направляя, активизируя и оптимизируя этот сложный процесс.

По своей **структуре** образовательная программа ТЮТа представляет собой комплекс, объединенный общими взглядами на проблему воспитания, развития и обучения детей в сфере театрального искусства, едиными методиками, базовыми целями и задачами, общими принципами организации учебно-воспитательного процесса, в который входят:

1. дополнительная общеобразовательная программа «Сценическое творчество», обучение по которой проходят все учащиеся ТЮТа;
2. дополнительные общеобразовательные программы цехов художественно-постановочного цикла по выбору учащегося.

Содержание программы опирается на достижения российской и мировой театральной мысли, на фундаментальные принципы русского реалистического театра, заложенные К.С. Станиславским, а также на инновационные методологии современных театральных педагогов. В разделах, относящихся к художественно-постановочной работе, программа использует богатейший опыт подобного рода великих российских театров – Московского Художественного театра, Большого Драматического театра, Малого театра и других.

Образовательная система Театра Юношеского Творчества, представленная данной комплексной программой, обеспечивает плавный и непрерывный рост в творческом и личностном развитии детей. «Зерном» педагогической идеи, декларируемой в данной программе, ее **смысловой доминантой** является идея создания образовательной и развивающей среды, театральной по форме и психолого-педагогической по содержанию,

использующей многогранное искусство театра в качестве целостного инструмента развития личности ребенка и подростка.

В основу работы педагогов по реализации программы положен **компетентностный подход**, отражающийся в осмыслении результатов с точки зрения формирования у обучающихся предметных, личностных и метапредметных компетентностей, а также *общие принципы организации образовательной деятельности и специфические принципы обучения «театру»*, среди которых можно отметить: природо- и культуросообразность, взаимная ответственность и ответственная зависимость, творческое сотрудничество, ролевая полифункциональность, преемственность педагогических и творческих традиций.

Но **основным принципом** педагогической системы ТЮТа – является принцип **предметности воспитания**: самые высокие мысли, самые возвышенные чувства берут свое начало в самых простых поступках, действиях. Постигая простые требования уважительного отношения друг к другу, к сцене, к другим элементам театра не только словесно, но и на практике, в собственном действии, тютювцы учатся бережному, уважительному отношению к самому театру, к его «труду». Язык поступка – действие, он близок детям, за ним – вся глубина мотивов и следствий, относящихся к моральной, нравственной сфере человека.

Обучение по Комплексной программе «Театр Юношеского Творчества» построено таким образом, что учащийся, определив интересующие его области театрального производства, может выбрать образовательный маршрут, где кроме обязательного освоения программы по актерскому мастерству он проходит обучение по одной из программ по выбору художественной направленности или технической направленности.

КДООП «Театр Юношеского Творчества»	
ДООП «Сценическое творчество»	Обязательная программа
ДООП «Костюмерный цех»	Обязательная программа цеха по выбору
ДООП «Гримёрный цех»	
ДООП «Модельерный цех»	
ДООП «Помощники режиссера»	
ДООП «Осветительский цех»	
ДООП «Звукоцех»	
ДООП «Поделочный цех»	
ДООП «Бутафорский цех»	
ДООП «Монтировочный цех»	
ДООП «Зрелищный цех»	

Учащиеся, поступившие на программу цеха по выбору имеют возможность по окончании учебного года перейти в другой цех по результатам диагностики и выявленного уровня освоения программы. Если учащийся показывает высокий уровень освоения программы, проявляет творческие способности к обучению, активно участвует в спектаклях и внеучебных мероприятиях, он имеет возможность перейти на другой год обучения, выбрать иную программу по выбору, при наличии в группе свободных (вакантных) мест. Таким образом, учащемуся предоставляется возможность попробовать свои силы в разных цехах разной направленности, получить опыт работы в области разных театральных профессий, выбрав дело по душе.

В программах цехов предусмотрены темы, общие для всех цехов Театра Юношеского

Творчества, и темы для изучения специфики определенных производственных цехов ТЮТа.

Особенностью данной комплексной Программы является и возможность ее **непрерывного освоения**: обучение по программе проходит в течение всего календарного года. В каникулярный период организуется учебный процесс в Загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» или ЗЦ ДЮТ «Россонь», где основная цель – оздоровление детей, но продолжается и освоение репертуара коллектива. Ребята участвуют в жизни детских, социальных, спортивных и оздоровительных мероприятиях, что позволяет решать задачи воспитания самостоятельности, ответственности, трудолюбия через ежедневное решение бытовых, социально-трудовых и коммуникативных проблем.

Формы проведения занятий

Основной формой занятий в ТЮТе является учебное занятие со всем составом группы.

Во время работы над спектаклем проходят сводные репетиции. Итогом творческой работы являются репертуарные спектакли ТЮТа.

Кроме того, предусмотрены занятия, которые проходят в форме экскурсий, творческих встреч, мастер-классов, посещений спектаклей и фестивальных мероприятий.

Формы организации деятельности на занятии

- Фронтальная - беседы о театре, объяснение теоретического материала, просмотр и обсуждение спектаклей, речевые и пластические упражнения, чтение литературного материала, изготовление костюмов и бутафории, и т.д.
- Групповая - работа в малых группах - 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 спектаклей, распределения ролей, реализации творческих задач.
- Коллективная - в период работы над репертуарным спектаклем, когда, помимо актёрского состава, в обслуживающих бригадах занято большое количество учащихся из цеховых групп, проводятся коллективные занятия – репетиции, спектакли.

Материально-техническое оснащение программы

- Занятия по сценическому творчеству проходят в помещениях, оборудованных специальной репетиционной мебелью, по необходимости используется также звукотехническая аппаратура.
- Занятия художественно-производственных цехов проходят в мастерских и учебных классах, оснащённых всем необходимым оборудованием в соответствии со специализацией.
- Сцена ТЮТа также 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.

Специальное оборудование цехов Театра Юношеского Творчества

Цех	Инструменты и приспособления	Материалы	Специальное оборудование
Гримерный	гримерная палитра, кисти, расчески разных видов, шпильки, невидимки, спонжи	пластилин, гумоз, глина, вата, латекс, сандарочный лак, театральная кровь, гуашь, акварельные краски, цветные мелки, бумага, краски, карандаши, клей, лак для волос, ацетон, парики, усы, бороды, гель для укладки, тональный крем, тени, румяна, помада, косметические карандаши, седина	зеркала, светильники, кресла, манекены с волосами 40 см, фотоаппарат, фены, электрощипцы
Костюмерный	иголки, ножницы, кисти, щетки, фурнитура, портновский мел	театральные костюмы, ткани, нитки, фурнитура, чистящие и отбеливающие средства (по уходу за костюмами), краски, картон, карандаши, ткани, кружева	утюги, гладильные доски, фотоаппарат, стиральная машина
Модельерный	швейные принадлежности, иголки, нитки, ножницы, фурнитура, канцелярские принадлежности, измерительные и чертежные инструменты	театральные костюмы, лоскуты ткани, картон, калька, миллиметровка, мягкие декорации	лупа, швейные машины, гладильная доска, утюг, манекены
Звукцех	паяльник и паяльные принадлежности, отвертки, лампы, кусачки, изолента, пассатижи, резиновые перчатки	медiateка аудиозаписей спектаклей, шумов, CD для записи	оборудование театральной сцены, усилители, динамические и конденсаторные микрофоны, коммутационные блоки, кабели цифровой микшерный пульт, компьютер, акустическая система НК AUDIO
Подделочный	столярный инструмент (молоток, пила), гвозди, измерительные инструменты (рулетка, линейка, уровень, штангенциркуль и т.д.), циркуль, карандаши	дерево, фанера, бумага, картон, клей ПВА, декорации	электролобзик, шуруповерт, дрель, мебельный степлер, отрезная машинка, токарный станок ТВ-6, станок настольно-сверлильный, станок фрезерный, станок деревообрабатывающий
Бутафорский	Ножницы, шило, иголки, нитки, канцелярские принадлежности	ткань, бисер, пряжа, бумага, картон, клей ПВА, гуашевые краски, глина, пластилин, пенопласт	токарный станок по дереву, мебельный степлер, дымогенератор

Осветительский	набор инструментов для работы с осветительной аппаратурой, отвертка-индикатор, тестер, мульти-метр комплект объемных фигур разной формы комплект театральных фильтров индивидуально-подобранные комплекты декорационных и музыкальных материалов к световым этюдам	писчая бумага, электрический провод разного размера	светотехнически оборудованное помещение со световыми пультами, учебный осветительский класс, световое оборудование сцены ТЮТа, осветительский регулятор сцены, комплект прожекторов и светильников малой мощности, комплект штативов и кабелей для подключения светового оборудования, комплект ламп для театральной осветительной аппаратуры, образцы линзовых оптических систем, линзовая и безлинзовая световая аппаратура Видеопроекторы, широкоугольный Zoom объектив, компьютер для использования в качестве рабочей станции мультимедиа, компьютер для воспроизведения медиа-контента, монитор для рабочей станции мультимедиа Управляющий ноутбук Оптическая DVI-линия-комплект приемников-передатчиков DVI сигнала Пульт управления компьютерный Диммерный блок цифровой
Монтировочный	молотки, гвозди, шурупы, шпильки, закрепки, ручки, фломастеры, шаблоны, краски, кисти, лента для маркировки	тетради, бумага, фанера, пиломатериалы	оборудование театральной сцены-коробки: декорации (мягкие, жесткие), одежда сцены, павильонные, объемно-каркасные, декорационные станки; половики, штанкетно-подъемные устройства, рамки и щиты декорационных станков, сценическая мебель, планшет сцены, механизмы и устройства планшета сцены, верховое оборудование сцены: механизмы и устройства, механизмы занавесов, галереи и переходные мостики сцены, софитные подъемы, противовесы, контр-грузы, лебедки, ручной привод подъемно-ручного занавеса, электро-оборудование сцены, пульт машиниста сцены, электро-механизмы сцены, фурки, контейнеры, веревки, канаты, тросы
Цех помощников режиссера	Канцелярские принадлежности	тетради, бумага	Пульт помощника режиссера
Зрелищный	ноутбук, рации, музыкальный центр	канцелярские принадлежности: картон, бумага, краски, карандаши, мелки, ручки и др.	архивные материалы Театра Юношеского Творчества: фотографии, документации, записи

Планируемые результаты реализации Комплексной программы

Успешное прохождение образовательных маршрутов, предлагаемых данной программой, а также активное участие в общественной жизни коллектива, должны обеспечить подростку возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Личностные результаты:

- положительная мотивация к познанию и творчеству в выбранном виде деятельности, а также к возможному получению профессий, связанных с театральной деятельностью.
- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем;

- определение собственных ценностных ориентиров, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- умение воспринимать и оценивать произведения искусства;
- самостоятельность и оригинальность творческого мышления;
- высокая степень познавательной и творческой активности;
- потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

Метапредметные результаты:

- ориентация в ценностях культуры и способность самостоятельно оценивать конкретные явления культуры;
- проявление социальной компетентности:
 - готовность успешно социализироваться, существовать в разных ситуациях;
 - способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать возможность скорректировать ситуацию;
 - наличие определенных личностных (нравственных) качеств — ответственности, целеустремленности, дисциплинированности и др.
 - проявление высокой степени социальной активности: исполнитель и ответственный, инициативен;
- развитые коммуникативные навыки: способность к сотрудничеству и владение продуктивными способами взаимодействия с окружающими;
- развитые общеучебные компетентности: умение ставить цель и задачи, планировать и организовывать деятельность, анализировать проделанную работу;
- способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Предметные результаты:

- знание истории и традиций театрального искусства и Театра Юношеского творчества;
- освоение основ актёрского мастерства;
- освоение основ одной из профессий театрального производственного цикла;
- опыт реализации полученных знаний, умений и навыков в ходе работы над репертуарными спектаклями.

Основные показатели эффективности реализации программы:

- устойчивая мотивация учащихся к занятиям театральным творчеством (стабильность состава занимающихся детей);
- творческая самореализация учащихся (качество спектаклей и выступлений на итоговых занятиях, открытых показах);
- желание выпускников продолжить в дальнейшем обучение или занятия в этом направлении.

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Комплексной программы «Театр Юношеского Творчества»

Наименование дисциплин	Год обучения			
	1 год	2 год	3 год	4 год
«Сценическое творчество»	144/216	144/216	144/216	144/216
Программы по выбору				
«Костюмерный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Гримёрный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Модельерный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Помощники режиссера»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Осветительский цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Звукоцех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Поделочный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Бутафорский цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Монтировочный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
«Зрелищный цех»	144/180	144/180	144/180	144/180
Итого:	288/360/396	288/360/396	288/360/396	288/360/396