Индивидуальный итоговый проект: художественно-световое оформление спектакля

И.Д. Исаев[1,2], Л.А. Абросимова-Романова[1]
[1]ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия
[2]МОУ СОШ № 43, г. Тверь, Россия

В статье представлен опыт выполнения индивидуальных итоговых проектов творческой направленности по созданию художественно-светового оформления спектаклей Образцового самодеятельного коллектива «Детский экспериментальный театр «Школьный дебют»». Прослеживается положительная динамика развития познавательного интереса обучающихся к данному направлению творческой деятельности.
Ключевые слова: *индивидуальный итоговый проект, школьный экспериментальный театр, познавательный интерес к творческой деятельности, художественно-световое оформление спектакля.*

Современные требования федеральных государственных образовательных стандартов предусматривают выполнение обучающимися 8-9 (на усмотрение образовательной организации; решением Педагогического совета в МОУ СОШ № 43 г. Твери выполнение и защита итоговых проектов для обучающихся 8-9 классов обязательны) и 10-11 классов индивидуального итогового проекта (ИИП). Направленность, форма ИИП и создаваемый проектный продукт определяются обучающимся самостоятельно совместно с руководителем проектной работы. Подробнее о подготовке ИИП, возможных вариантах проектных продуктов, критериях оценки работ изложено Д.С. Исаевым и А.Е. Соболевым [2, с. 53–58].

Одной из площадок проектной деятельности обучающихся может выступать школьный театр. Творческие ИИП, выполняемые на базе театра, могут быть направлены, например, на создание реквизита и декораций к спектаклям, театральных кукол и костюмов, театральных афиш и программок и др. Рассмотрим подготовку ИИП, предполагающих художественно-световое оформление спектакля.

Свет – один из важнейших инструментов художника, позволяющий создавать определённую атмосферу, подчёркивать детали, расставлять акценты. Существует большое количество различных типов световых приборов, выполняющих определённые функции [5, с. 262–264].

В нашем случае театр является экспериментальным, что выражено, в том числе, отсутствием постоянной сценической площадки. Поэтому предлагаемые решения должны обладать «мобильностью». Перед художником по свету часто ставятся достаточно сложные задачи, для решения которых обязательны базовые навыки работы с компьютером, программой для перевода используемой терминологии (с английского языка на русский). Не менее важны знания в теории цветосочетания и построения

© Исаев И.Д., Абросимова-Романова Л.А., 2026

композиций, постоянное самообразование и углубление уже имеющихся знаний и представлений, возможность экспериментировать со светом.

Алгоритм работы над ИИП по созданию художественно-светового оформления спектаклей представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм работы над проектом по созданию художественно-светового оформления спектакля

При работе над проектами используется специализированная литература, посвящённая историческим вопросам художественно-светового оформления [1], светотехническому оборудованию [4], основам цветоведения и композиции [6], художественному образу в сценографии [7].

Отметим, что в рамках работы над проектами типа «Художественно-световое оформление спектакля» с целью развития познавательного интереса к творческой деятельности решается ряд педагогических задач:

а) формирование и развитие навыков работы со светотехническим оборудованием и системой управления;

б) развитие воображения и творческих способностей;

в) развитие навыков индивидуальной и командной работы.

Управление системой осуществляется по протоколу «DMX-512». Контроль может выполняться как через ноутбук с установленным программным обеспечением («Freestyler DMX» и др.) через контроллер («Ярило ПРО» и др.) или специализированный светотехнический пульт. Каждый световой прибор имеет несколько каналов, задавая значения параметров, для которых, ведётся управление прожектором. В нашем случае наиболее распространёнными приборами являются «Led Par» (см. табл. 1) и прожектор типа «Голова» (см. табл. 2).

Таблица 1

Характеристика каналов прожектора (тип – «Led Par»; 8 каналов (занято – 6))

1-D	2-R	3-G
Яркость	Интенсивность (красный цвет)	Интенсивность (зелёный цвет)
4-B	5-CW	6-S
Интенсивность (синий цвет)	Интенсивность (холодный белый цвет)	Скорость стробоскопа

Таблица 2

Характеристика каналов прожектора (тип – «Голова»; 14 каналов (занято – 8))

1-P	2-P	3-T	4-T
Поворот в сторону (грубо)	Поворот в сторону (плавно)	Поворот вверх/вниз (грубо)	Поворот вверх/вниз (плавно)
5-C	6-G	8-Pr	11-S
Цвет	Трафарет	Яркость	Скорость стробоскопа

Проектная документация состоит из нескольких основных разделов:

а) титульный лист;

б) содержание;

в) введение;

г) партитура направки светового оборудования (см. рис. 2);

д) обоснование выбора цветовой гаммы и эффектов (см. табл. 3);

е) протокол статических секвенций (статический свет; см. табл. 4);

ж) протокол динамических секвенций (сложная динамическая секвенция разбита на несколько статических с указанием этапа);

з) лист проведения спектакля (см. табл. 5);

и) заключение.

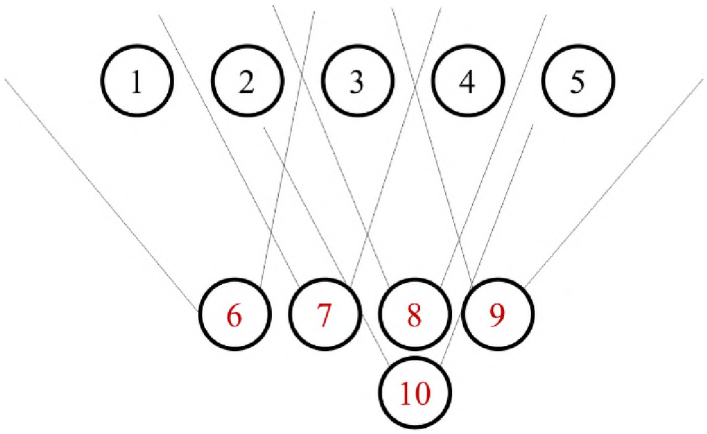

Рис. 2. Партитура направки прожекторов в спектакле «Испанский квартал» (прожектора 1–5 – тип «Голова», прожектора 6–10 – тип «Led Par»)

Таблица 3

Обоснование выбора цветовой гаммы и эффектов в спектакле «Пиковая дама»

Сцена	Свет	Обоснование
1-я сцена	Центральный луч ходит из стороны в сторону, освещая всех актеров. Небольшое мерцание. Освещены доски, на которых актёры указывают свои роли. Цвет белый. Свет плавно мерцает	Белый цвет наиболее яркий, позволит лучше подсветить указываемые роли, имеет нейтральную позицию
2-я сцена	При перестановке досок центральный луч начинает перемещаться из заданной точки вверх и вниз	Постановка акцента на созданных ранее надписях

Таблица 4

Фрагмент протокола статических секвенций в спектакле «Пиковая дама. Перезагрузка»

Damanachalo3									
Big-1		Big-2		Big-3		Big-4		Golova-5	
I	0	I	117	I	117	I	0	P	166
R	0	R	255	R	255	R	0	T	15
G	0	G	74	G	74	G	0	C	0
B	0	B	0	B	0	B	0	S	0
CW	106	CW	95	CW	95	CW	106	CW	45
S	0	S	0	S	0	S	0	G	0

Таблица 5

Фрагмент листа проведения спектакля «Ангел»

№ п/п	Название сцены	Фрагмент сцены	Хронометраж фрагмента	Используемые секвенции
1	Встреча Надежды с Ангелом	Трек 1. Встреча Надежды с Ангелом + Ангел мой	00:04-00:48	New nachalo
			01:12-01:48	New zentr iarko
			01:48-02:15	New CC WB
			02:15-02:27	New reka
			02:27-03:30	New nachalo

Рассмотрим развитие познавательного интереса к творческой деятельности при выполнении описываемых ИИП. Под познавательным интересом к творческой деятельности мы понимаем избирательную

направленность личности на познание, проявляющуюся в стремлении к самостоятельному творческому поисковому осуществлению деятельности.

Для оценки уровня познавательного интереса к творческой деятельности использовали шкалу, предложенную в диссертационном исследовании Д.С. Исаевым [3, с. 96]. Так выделяются пять основных стадий формирования познавательного интереса: отсутствие интереса, любопытство, любознательность, познавательный интерес и проектно-исследовательский интерес.

Фиксация смены стадий познавательного интереса к творческой деятельности производилась с помощью дневника педагогических наблюдений, самостоятельного выполнения обучающимися различных экспериментальных заданий по созданию художественно-светового оформления и бесед.

Музыкальный спектакль «Ангел» (премьера – январь 2021 года). Художник по свету – Виктор В., обучающийся 10 класса. Первоначально обучающийся не имел ярко выраженного интереса к управлению светотехническим оборудованием, но проявлял интерес к различной технике (стадия – любопытство). Так как оборудование только закупалось, процесс сборки и установки производился впервые. Первый опыт управления светом с помощью котроллера и ноутбука. Партитура направки оборудования – простая. Составляются элементарные секвенции (в т.ч. динамические). Постепенно уровень сложности управления наращивался. Наблюдалось увеличение познавательного интереса, обучающегося (стадия – познавательный интерес). Виктор В. взял на обучение в сентябре 2021 года новых воспитанников – обучающихся 9 класса Вадима Я., Владислава Н., Никиту К. и обучающегося 11 класса Аслана Ш. В процессе обучения был достигнут ярко выраженный высокий уровень познавательного интереса к данному виду деятельности у Виктора В. (у остальных обучающихся интерес успешно формировался). В январе 2022 года Виктор В. стал заведующим светотехническим цехом и работал над спектаклем «Пиковая дама» (премьера – апрель 2022). Виктор В. окончил школу и поступил в образовательное учреждение технической направленности. Обучаясь на 1 и 2 курсах, активно выполнял функцию наставника (стадия – проектно-исследовательский интерес).

Спектакль «Пиковая дама. Перезагрузка» (премьера – январь 2023 года). Художник по свету – Аслан Ш. В процессе работы над спектаклем наблюдался постепенный рост познавательного интереса. В итоговом варианте наблюдалась стадия «любознательность».

Никита К. предпочёл выполнить теоретическую проектную работу по адаптивному переводу инструкции по работе с программой «Freestyler DMX» с английского на русский язык. Интерес на стадии «любознательность».

Творческая программа «ЗиВеЛетОс» (премьера – декабрь 2023). Художники по свету – Вадим Я., Владислав Н. Сложная партитура, обусловленная нестандартной расстановкой кресел по кругу. Было увеличено количество управляемых приборов. Большое количество секвенций. Высокий уровень сложности работы. Наблюдался интенсивный рост познавательного интереса пропорционально усложнению получаемых задач. Вадим Я. стал заведующим осветительным цехом (стадия – проектно-исследовательский интерес), взял на обучение новых воспитанников: Степан И. (7 класс), Матвей С. и Кирилл Т. (8 класс). Вадим Я. и Владислав Н. работали над спектаклем «БлокАДА» (премьера – февраль 2023). Уровень сложности оформления – высокий. Уровень сложности секвенций – высокий. Обучающиеся окончили школу и поступили в образовательные учреждения технической направленности.

Пластический спектакль «Испанский квартал» (премьера – февраль 2025). Художник по свету – Кирилл Т. Увеличено количество используемых приборов. Простая партитура направки. Средний уровень сложности оформления. Познавательный интерес достиг стадии «любознательность».

Иммерсивный спектакль «Следствие ведёт Бегемот» (премьера – апрель 2025). Художник по свету – Степан И. Увеличено количество используемых приборов. Сложная партитура направки. Высокий уровень сложности оформления. Наблюдается стремительный рост интереса. Стадия – проектно-исследовательский интерес. В настоящее время Степан И. выполняет функции заведующего цехом и обучает новых воспитанников – Иван Л. (7 класс), Никита Б. (8 класс), Матвей С. (10 класс). Обучающийся рассматривает вариант поступления в профильное учебное заведение.

Все обучающиеся успешно прошли процедуру защиты ИИП и получили отметку «отлично». Зрители постоянно отмечают совершенствование художественно-светового оформления спектаклей, указывая на нестандартность, творческий подход, гармоничность, изысканность вкуса и др.

Подводя итог, можно констатировать факт того, что в процессе активной практической деятельности наблюдается рост познавательного интереса к творческой деятельности, что соответствует концептуальной идее «от познания к познавательному интересу».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гудкова Н.В. Сценический свет как средство художественной выразительности спектакля: основные этапы становления // Вопросы театра. 2010. № 1-2. С. 93–133.
2. Исаев Д.С., Соболев А.Е. О подготовке и оценивании итогового проекта // Химия в школе. 2019. № 3. С. 53–58.
3. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Система внеурочной деятельности школьников в формировании познавательного интереса к химии и профессиональном развитии педагогов: монография. Тверь: СФК-офис, 2023. 300 с.
4. Исмагилов Д.Г. Древалёва Е.П. Театральное освещение. Москва: ДОКА Медиа, 2005. 360 с.

5. Курманов Д.К. Освещение в современном театре // Вестник науки. 2019. № 6 (15). Т. 3. С. 261–266.
6. Минсабирова В.Н. Цветоведение и композиция. Елабуга: Абак, 2020. 87 с.
7. Санникова Л.И. Художественный образ в сценографии. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2024. 144 с.

Об авторах:

Исаев Иван Денисович – аспирант, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33); педагог дополнительного образования МОУ СОШ № 43 г. Твери (Россия, 170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 95), художественный руководитель Образцового самодеятельного коллектива «Детский экспериментальный театр «Школьный дебют»» и Народного самодеятельного коллектива «Театр-студия «на Миллионной»», член Федерации педагогов кино и театра Российской Федерации, секретарь региональной общественной профессиональной организации «Ассоциация руководителей школьных театров Тверской области», e-mail: SozvezdieTver@yandex.ru

Абросимова-Романова Лариса Алексеевна – доктор филологических наук, профессор кафедры «Социальная работа и педагогика» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: larrar@yandex.ru

Individual final project: artistic and lighting design for a performance

I.D. Isaev[1,2], L.A. Abrosimova-Romanova[1]
[1]Tver State University, Tver, Russia
[2]Secondary School № 43, Tver, Russia

This article presents the experience of completing individual final projects focused on creating artistic and lighting design for performances by the Model Amateur Group «Children's Experimental Theater "School Debut"». Positive dynamics in the development of students' cognitive interest in this creative endeavor are demonstrated.
Keywords: *individual final project, school experimental theater, cognitive interest in creative activity, artistic and lighting design of the play.*

About the authors:

Isaev Ivan Denisovich – postgraduate student, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova Street, 33), teacher of additional education at Secondary School № 43 (Russia, 170028, Tver, Sklizkova Street, 95), Artistic Director of the Children's Experimental Theatre «School Debut» and the People's Amateur Theatre «Studio on «Millionnaya», Member of the Federation of Film and Theatre Teachers of the Russian Federation, Secretary of the Regional Public Professional Organization «Association of School Theatre Directors of the Tver Region», e-mail: SozvezdieTver@yandex.ru

Abrosimova-Romanova Larisa Alekseevna– doctor of Philological Sciences, Professor of the Institute of Pedagogical Education and Social Technology of the Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova Street, 33), e-mail: larrar@yandex.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 20.03.2026.
Дата принятия рукописи в печать: 25.03.2026.