

Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
«Центр детей и юношества»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ

 Е.А Дубовик

 2020 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр «Луч»

направленность – художественная

уровень – базовый

возраст детей 8 – 16 лет

срок реализации 3 года

Автор-составитель:

Королева ЕА

педагог дополнительного
образования

Ярославль, 2020

Содержание

I.	Пояснительная записка	3
II.	Учебно-тематический план	7
III.	Содержание общеобразовательной программы	
3.1.	Содержание программы 1-го года обучения	8
3.2.	Содержание программы 2-го года обучения	9
3.3.	Содержание программы 3-го года обучения	11
IV.	Обеспечение программы	14
V.	Информационные источники	17
Приложение		
1	Традиции коллектива	18
2	Репертуарный театр, в котором играют дети	21
3	Примерный календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. Третий год обучения	22

I. Пояснительная записка

В настоящее время все больше набирают популярность у детей и родителей занятия в театральном коллективе. Увеличение количества запросов со стороны населения на театральную деятельность детей различных возрастных групп и послужило причиной создания данной программы.

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театра «Луч» (далее – программа) имеет художественную направленность. Она предполагает развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в сфере художественного творчества, обогащение опыта общения и совместной деятельности, повышение общекультурного уровня.

Театр, вбирающий в себя все виды искусства, требующий определенных умений и навыков, и при этом остающийся игрой, позволяет наиболее полно проявляться детским способностям. Программа реализуется в детском творческом объединении «Театр «Луч», которое существует в учреждении с самого его основания, более 47 лет.

За это время сложились традиции детского коллектива, которые учитывались при разработке программы (Приложение № 1). Последние годы театр «Луч» является репертуарным театром, что является уникальным для детских театральных объединений. Данная форма творческого существования заметно обогатила деятельность объединения и отразилась на учебно-тематическом плане программы (Приложение №2).

Цель программы - развитие у детей эстетического отношения к действительности в процессе занятий театральным творчеством.

Задачи программы:

- развивать внимание, память, наблюдательность и воображение через актёрские упражнения,
- развить навыки коллективного взаимодействия,
- развить навык самоконтроля.
- развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через пластический тренинг
- развить речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок.
- развивать эмоциональную отзывчивость, умение наслаждаться красотой окружающего мира;
- развивать коммуникативные навыки, умение участвовать в коллективной деятельности, прививать чувство ответственности, работоспособности, дисциплинированности;
- обучать навыкам актёрского мастерства, развивать актерские качества (фантазию, внимание, воображение, память и т.д.)
- дать знания по истории театрального искусства, театральной терминологии.
- научить создавать образ в спектакле, свободно существовать на сцене.

В программе предполагается система занятий, основанная на единстве обучения и воспитания. Художественно-творческое развитие детей осуществляется по мере овладения ими теоретических и практических знаний по основам театральной игры, вокала, ритмопластики и хореографии. Театральная деятельность является основной и связывает воедино все остальные.

Набор разделов и тем на разных годах обучения может варьироваться в зависимости от интересов и уровня подготовки детей. Авторы программы оставляют за собой право изменения общего количества часов на том или ином году обучения, а также право перераспределения

часов по отдельным разделам и темам программы. Конечным продуктом творчества является спектакль, в котором обучающиеся проявляют себя как творцы своей роли.

Принципы построения программы:

1. Позитивности. Создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи сотрудничества во всех видах деятельности.

2. Духовности. Установление связи между высшими ценностями: добром, красотой, здоровьем, внутренним миром человека, поведением, смыслом жизни через включение ребенка в мир образов и чувств, понимания эмоционально - ценностного смысла.

3. Целостности развития. Максимальный учет психического своеобразия и индивидуальных способностей, уважение интересов желаний и возможностей каждого ребенка.

4. Усложнения и преемственности материала. Обучение от простого к сложному, при восхождении обучающегося на новую ступень во всех видах деятельности, усложнение материала; совершенствование умений и навыков обучающихся на новом витке развития.

5. Культуросообразности. Формирование у ребенка представлений о целостности искусства, своей личной эмоционально-чувственной и рациональной сопричастности к окружающей реальности.

Программа рассчитана на учащихся 8 – 16 лет. Срок обучения – 3 года.

Занятия по программе могут осуществляться не только в группах, но и в микро-группах (репетиции отдельных сцен, танцев, ансамблей), в парах (репетиции диалогов, дуэтов) и индивидуально (репетиции монологов, вокальных и танцевальных партий), в зависимости от постановочного материала.

Занятия по программе проходят 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного часа – 45 минут. Максимальное количество часов на программу в год - 216. Срок реализации программы – 3 года.

Специфика театрального творчества не требует большого количества детей, и оптимальной численностью будет группа 10-12 человек на всех годах обучения.

Ожидаемые результаты освоения программы:

- умение выполнять простейшие актерские упражнения на внимание, память, наблюдательность и воображение;
- развитые навыки коллективного взаимодействия: межличностного общения и сотрудничества, самоуважения и взаимоуважения учащихся;
- наличие навыков внутреннего раскрепощения;
- способность мыслить драматургически;
- наличие представлений об ответственности, работоспособности и дисциплинированности;
- умение выполнять простейшие физические действия на сцене, способность движением выразить те или иные эмоции через пластический тренинг;
- представление о правильном выполнении упражнений речевого тренинга;
- потребность в совершенствовании навыков актерского мастерства и актерских качеств;
- наличие представлений об истории театрального искусства и театральной терминологии, умение использовать их на практике;
- опыт участия в учебном спектакле и возможность создания сценического образа.

Ожидаемые результаты 1-го года обучения

- проявление творческой фантазии и воображения;
- умение выполнять простейшие физические действия на сцене, способность сосредотачивать внимание на объекте в условиях сцены;

- способность движением выразить те или иные эмоции;
- наличие представлений о пластической выразительности, правильное выполнение пластических диктантов;
- способность обыграть предмет в предлагаемом задании;
- представление о правильном выполнении упражнений на дыхание в разных положениях;
- правильное распределение дыхания при произношении какого-либо текста;
- четкое выполнение упражнений на артикулирование гласных звуков;
- выполнение требований к произношению скороговорок;
- опыт участия в учебном спектакле.
- демонстрация партнерских отношений при выполнении заданий;
- наличие представлений о дисциплине, способности организовать себя на выполнение творческих заданий.

Ожидаемые результаты 2-й год обучений

- умение управлять своим вниманием в реальной и сценической ситуации;
- умение создавать этюды на основе жизненных наблюдений и воображения;
- знание способов применения дыхательной гимнастики, вибрационного массажа, артикуляционной гимнастики для работы над скороговорками;
- исполнение этюдов на память физических действий;
- умение распределять движение во времени и в пространстве;
- демонстрация стремления к активному творческому поведению в сценических условиях;
- проявление навыков оправданного и продуктивного сценического действия;
- владение навыками подготовки речевого аппарата к звучанию;
- представление о самоконтроле в силе и тембре голоса;
- способность к пластическому перевоплощению;
- знание истории создания первого русского театра и биографии Ф. Волкова;
- умения выделять в творческой работе удачу и промахи и в конструктивной форме высказывать и воспринимать критику;
- умение организовывать и активно участвовать в индивидуальной и групповой творческой работе;
- проявление интереса к истории театра.

Ожидаемые результаты 3-го года обучения

- навыки создания целостного художественного образа, исходя из его элементов;
- умение использовать речевую и пластическую характерность для создания сценического образа;
- способность находить элементы характерного поведения персонажа;
- умения определять сквозное действие роли, раскладывать его на простые психофизические действия;
- проявление потребности в совершенствовании актерских навыков;
- умение вносить в исполнение своей роли коррективы от спектакля к спектаклю.
- способность анализировать работу свою и партнеров с точки зрения реализации замысла;
- способность использовать детали (костюма, композиции, колорита, поведения) для понимания произведения искусства и для создания собственных сценических образов;
- сформированность стремления к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора;

- развитие навыка требовательности к себе и ответственности за общее дело.

Формы подведения итогов, контроля и аттестации учащихся:

- показы и открытые занятия;
- участие в концертной деятельности;
- участие в фестивалях;
- участие в учебном спектакле.

II. Учебно–тематический план

Первый год обучения

№	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		всего часов	в том числе:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Инструктаж по ТБ.	3	-	3
2	Работа актера над собой	15	3	12
3	Основы сценической речи	30	15	15
4	Основы сценического движения	18	-	18
5	Работа актера над ролью	21	4	17
6	Работа в малых группах	36	-	36
7	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	72	-	72
8	Театр в культуре и истории	9	9	-
9	Участие в массовых мероприятиях	9	-	9
10	Аттестация. Итоговое занятие.	3	-	3
Итого		216	36	180

Второй год обучения

№	Наименование разделов и тем	количество часов		
		всего часов	в том числе:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Инструктаж по ТБ.	3	-	3
2	Работа актера над собой	12	1	11
3	Основы сценической речи	30	10	20
4	Основы сценического движения	15	-	15
5	Работа актера над ролью	21	3	18
6	Работа в малых группах	36	-	36
7	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	81	-	81
8	Театр в культуре и истории	9	9	-
9	Участие в массовых мероприятиях	6	-	6
10	Аттестация. Итоговое занятие.	3	-	3
Итого		216	25	191

Третий год обучения

№	Наименование разделов и тем	количество часов		
		всего часов	в том числе:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Инструктаж по ТБ.	3	-	3
2	Работа актера над собой	9	3	6
3	Основы сценической речи	21	6	15
4	Основы сценического движения	18	-	18
5	Работа актера над ролью	21	3	18
6	Работа в малых группах	36	-	36
7	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	90	-	90
8	Театр в культуре и истории	9	9	-
9	Участие в массовых мероприятиях	6	-	6
10	Аттестация. Итоговое занятие.	3	-	3
Итого		216	27	189

III. Содержание программы

Первый год обучения

1. Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ.

Теория. Знакомство друг с другом, с историей коллектива, с Центром. Начальная диагностика обучающихся. Определение главных актерских качеств: внимание, воображение, навыки сценического действия, навыки коллективного согласованного взаимодействия. Инструктаж по ТБ.

Практика. Игра-путешествие; самостоятельное выполнение творческих заданий в группах по 3-5 человек с последующим общим просмотром и обсуждением («Выступление бродячих актеров», «Цирк», «Сказка о несуществующем животном», «Семейные истории»); игры и упражнения на групповое взаимодействие («Лабиринт», «Сталкер», «Молекулы», «Переходы», «Золотой гусь», «Пантомима»), игры на внимание и воображение. Учебная эвакуация.

2. Работа актера над собой

Теория. Сценическое внимание. Фантазия и воображение. Эмоциональная память

Значение поведения в актерском искусстве. Освоение понятий: предлагаемые обстоятельства, задача, событие, конфликт. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Развитие навыков целесообразного логичного словесного действия Развитие умения анализировать мотивы, поступки, действия и события в этюдной работе; развитие творческого мышления; активизация познавательной деятельности.

Практика. Упражнения «Если бы», «Новое платье короля», «Что в коробке», «Подарок», «Печатная машинка», «Шпион», «Снежный ком», «Путник». Этюды на заданные темы. Этюды в предлагаемых обстоятельствах. Снятие физиологических зажимов мышц, раскрепощение.

3. Основы сценической речи

Теория. Работа над рождением звука. Строение речевого аппарата. Дыхание и голос. Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные, согласные. Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона и силы голоса. Полетность голоса. Диафрагмальное дыхание. Артикуляционная гимнастика.

Практика. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений на дикцию. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок. Речевые упражнения с движением и др.

4. Основы сценического движения

Теория. Отличие сценического движения от обычного. Беспредметные действия. Темпоритм. Освобождение мышц от зажимов, развитие чувства пространства, формирование навыков мышечного контролера. Развитие чувства ритма.

Практика. Упражнения на координацию движений («Оркестр», «Шаги на месте», «Волны», «Танцы народов мира»). Упражнения на развитие парной и групповой координации движений («Реклама», «Противоречие», «Очень большая картина», «Художник»). Упражнения на расслабление мышц («Мим», «Марионетки», «Скульптор», «Тесто», «Иллюзионист», «Скоростные гонки»). Пластическая импровизация под ритмичную и неритмичную музыку. Упражнения на коллективную и индивидуальную передачу заданного ритма.

5. Работа актера над ролью

Теория. Изучение особенностей своего героя: характера, индивидуальных черт, внешнего вида.

Практика. Конструирование биографии героя. Анализ внешней среды, в которую помещен герой. Работа над внешним обликом героя. Поиск личной идеи и сверхзадачи героя. Проработка линии действий героя. Работа над особенностями речи и пластики героя.

6. Работа в малых группах

Практика. Проработка отдельных сцен спектакля: монологов, диалогов отдельных персонажей. Работа над художественным словом с отдельными обучающимися для участия в конкурсах и фестивалях: поиск материала, разбор материала, репетиционный процесс, работа над образом.

7. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Практика. Постановка учебного спектакля: поиск и разбор материала, распределение ролей, репетиционный процесс, работа над одиночными и массовыми сценами, поиск сценических решений, подбор костюмов и декораций, подбор музыкального и светового оформления, показ для родителей и обучающихся творческих объединений Центра. Организация показов для родителей. Участие в однократных показах для родителей и общих мероприятиях коллектива.

8. Театр в культуре и истории

Практика. Участие в мероприятиях театра «Луч» и Центра. Участие в подготовке и проведении праздников в коллективе и отделе; тематические экскурсии, посещение спектаклей любительских и профессиональных коллективов.

9. Участие в массовых мероприятиях

Практика. История своей семьи, города, народа. Формирование и укрепление положительного образа семьи. Знакомство с бытовой культурой прошлого и настоящего и использование ее как материал для творчества. Организация и проведения конкурса творческих работ по истории города.

10. Аттестация. Итоговое занятие

Практика. Подведение итогов, диагностика.

Второй год обучения

1. Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу обучения.

Практика. Обсуждение творческих планов, написание сочинения «Вспоминаю, оцениваю, размышляю» по итогам прошедшего учебного года, инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Учебная эвакуация.

2. Работа актера над собой

Теория. Приемы работы актера над собой.

Практика. Актерский тренинг. Занятия начинаются с разминки, продолжаются тренингом и заканчиваются творческим заданием. В тренинге совершенствуются основные актерские навыки (внимание, фантазия, воображение, память, сценическое действие, пластическая и речевая выразительность), часы распределяются в соответствии с необходимостью отработать в большей степени тот или иной навык.

3. Основы сценической речи

Теория. Работа над литературным произведением. Состоит из ряда этапов:

- Подбор репертуара - выбор актуальной тематики для ребенка и поиск соответствующего произведения.
- Изучение иконографии - биография автора, история создания произведения.
- Идейно-тематический анализ - определение актуальности, сверхзадачи, определение темы и идеи произведения.
- Логика речи - определение логических частей. Деление текста.
- Композиция – поиск композиционного решения.
- Репетиционно-постановочная работа – репетиционно-постановочная работа произведения.

Практика. Ведение праздников в коллективе, отделе, Центре. Публичные выступления, участия в фестивалях.

4. Основы сценического движения

Теория. Сценический бой. Удары, пощечины, падения.

Практика. Пластическая импровизация под ритмичную и неритмичную музыку, упражнения на распределение мышечной нагрузки во времени и в пространстве («Робот», «Переходы», «Коробка передач»). Упражнения на коллективную и индивидуальную передачу заданного ритма.

5. Работа актера над ролью

Теория. Изучение особенностей своего героя: характера, индивидуальных черт, внешнего вида.

Практика. Конструирование биографии героя. Анализ внешней среды, в которую помещен герой. Работа над внешним обликом героя. Поиск личной идеи и сверхзадачи героя. Проработка линии действий героя. Работа над особенностями речи и пластики героя.

6. Работа в малых группах

Практика. Проработка отдельных сцен спектакля: монологов, диалогов отдельных персонажей. Работа над художественным словом с отдельными обучающимися для участия в конкурсах и фестивалях: поиск материала, разбор материала, репетиционный процесс, работа над образом.

7. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Практика. Восстановление репертуарных спектаклей, репетиционно-постановочная работа над новым спектаклем. Работа осуществляется по следующему плану:

- Чтение пьесы и обсуждение первого впечатления.
- Разбор пьесы, определение темы. Идейной направленности, основных событий, главного конфликта. Формулирование сверх-задачи спектакля.

- Этюды – импровизации, этюды-фантазии, творческие задания по всей пьесе с пробой на одну и ту же роль разных исполнителей. Изучение иконографического материала.
- Окончательное распределение ролей.
- Действенный анализ пьесы и роли этюдным методом. Выстраивание образов, характеров персонажей.
- Построение образа спектакля с его выразительными средствами (мизансценами, темпоритмом, музыкой, художественным оформлением). Прогоны спектакля.
- Премьера спектакля.
- Корректировочный прогон.
- Показы спектакля по намеченному плану.

Работа осуществляется не только в группах, но и в микро-группах (репетиции отдельных сцен) и в парах (репетиции диалогов), индивидуально (репетиции монологов), в зависимости от постановочного материала.

Показы репертуарных спектаклей, участие в Новогодних программах для старшеклассников, участие в Областных, Межрегиональных и Городских фестивалях и конкурсах. Исполнительская деятельность предполагает подготовку к спектаклю, а именно подготовку костюма, грима, реквизита, декораций, речевую и пластическую разминку, показ спектакля, уборку костюма, реквизита, декораций, снятие грима.

8. Театр в культуре и истории

Теория. Изучение истории театра, а именно биографии Ф. Волкова и истории создания государственного театра в России.

Практика. Самостоятельная познавательная и творческая работа учащихся в рамках образовательной игры по истории театра. Экскурсия в театр им. Ф. Волкова, в Художественной музей и другие. Посещение и обсуждение спектаклей любительских и профессиональных театров. Поездки и походы в музей на выставки.

9. Участие в массовых мероприятиях

Практика. Участие в мероприятиях коллектива таких как: «Открытие театрального сезона», «Новогодний бал», «Закрытие театрального сезона», «День театра»; а также массовых мероприятиях Центра.

10. Итоговое занятие. Аттестация.

Практика. Групповая и индивидуальная рефлексия приобретенного творческого и личного опыта.

Третий год обучения

1. Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу обучения.

Практика. Обсуждение творческих планов, интересных творческих открытий, произошедших летом, инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Учебная эвакуация.

2. Работа актера над собой

Теория. Повторение и совершенствование актерских навыков (внимание, фантазия, воображение, память, сценическое действие, пластическая и речевая выразительность), тренинги.

Практика. Занятия начинаются с разминки, продолжаются тренингом и заканчиваются «Большим этюдом» в котором педагог дает отправные точки (предлагаемые обстоятельства, задачи и образ каждому обучающемуся). Часы распределяются в соответствии с необходимостью отработать в большей степени тот или иной навык.

3. Основы сценической речи

Теория. Индивидуальная работа над литературным произведением.

Практика. Ведение праздников в коллективе, отделе, образовательном учреждении.

4. Основы сценического движения

Практика. Упражнения на расслабление и частичное закрепощение определенной группы мышц («Марионетки», «Перевоплощение», «Яичница», «Скульптор»), Коллективные и индивидуальные упражнения на передачу ритма.

5. Работа актера над ролью

Теория. Изучение особенностей своего героя: характера, индивидуальных черт, внешнего вида.

Практика. Конструирование биографии героя. Анализ внешней среды, в которую помещен герой. Работа над внешним обликом героя. Поиск личной идеи и сверхзадачи героя. Проработка линии действий героя. Работа над особенностями речи и пластики героя.

6. Работа в малых группах

Практика. Проработка отдельных сцен спектакля: монологов, диалогов отдельных персонажей. Работа над художественным словом с отдельными обучающимися для участия в конкурсах и фестивалях: поиск материала, разбор материала, репетиционный процесс, работа над образом.

7. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Практика. Репертуарные спектакли, репетиционно-постановочная работа над новым спектаклем. Работа осуществляется не только в группах, но и в микро-группах (репетиции отдельных сцен), в парах (репетиции диалогов) и индивидуально (репетиции монологов), в зависимости от постановочного материала.

Показы репертуарных спектаклей, участие в Новогодних программах для старшеклассников, участие в Международных, Всероссийских и Областных фестивалях и конкурсах. Исполнительская деятельность предполагает подготовку к спектаклю, а именно подготовку костюма, грима, реквизита, декораций, речевую и пластическую разминку, показ спектакля, уборку костюма, реквизита, декораций, снятие грима.

8. Театр в культуре и истории

Практика. Участие в мероприятиях коллектива таких как: «Открытие театрального сезона», «Новогодний бал», «Заккрытие театрального сезона», «День театра», а также массовых мероприятиях Центра.

9. Участие в массовых мероприятиях

Теория. Изучение иконографического материала для подготовки роли и спектакля, изучение теоретического материала по истории театра, биографию известных актеров.

Практика. Посещение и обсуждение спектаклей любительских и профессиональных театров. Поездки и походы в музей на выставки.

10. Аттестация. Итоговое занятие

Практика. Групповая и индивидуальная рефлексия приобретенного творческого и личного опыта.

IV. Обеспечение программы

Методическое обеспечение

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса:

- беседа,
- наблюдение,
- анализ,
- рефлексия,
- занятие-путешествие,
- сюжетно-ролевая игра,
- тренинг, этюдный метод,
- сказка-терапия,
- игра,
- творческие задания,
- игра с элементами театрализации,
- посещение культурно-массовых мероприятий.

Дидактический материал:

- куклы,
- репродукции картин известных художников,
- скакалки,
- мячи разных размеров,
- театральный реквизит,
- повязки на глаза,
- ткани разных цветов,
- канат,
- грим.

Формы подведения итогов:

- показы,
- открытые занятия,
- турнир,
- участие в концертной деятельности,
- спектакль,
- участие в фестивалях.

Техническое оснащение занятий:

- музыкальный проигрыватель Кубы,
- стулья,
- декорации,
- костюмы,
- театральный свет,
- одежда сцены,
- проектор,
- ноутбук,
- колонки,
- видеокамера.

Мониторинг образовательных результатов

Мониторинг в театре «Луч» осуществляется по направлениям деятельности и направлен на изучение и фиксацию творческих способностей каждого ребенка, динамику его личностного развития.

План мониторинга

- Наблюдение за развитием творческих способностей обучающихся и фиксирование достигаемых результатов.
- Обобщение результатов.
- Анализ и оценка достигаемых результатов.

Первичный контрольно – диагностический модуль.

Первичный контроль проводится в октябре. Цель – определение уровня или степени творческих способностей детей в начале цикла обучения. В ходе проведения диагностики педагог определяет:

- уровень подготовленности детей для данного вида деятельности,
- выбор произведений для постановки,
- формы и методы работы с данными детьми.

Формы проведения первичной диагностики – наблюдение, анкетирование.

Промежуточный контрольно – диагностический модуль. Промежуточный контроль проводится в декабре. Цель – подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения воспитанников. В ходе проведения диагностики педагог определяет:

- какова оценка успешности выбора методов и форм;
- анализируются результаты обучения на данном этапе.

Формы проведения – показы, открытые занятия, спектакли, наблюдение.

Итоговый контрольно – диагностический модуль. Итоговая диагностика проводится в мае. Цель – определение уровня подготовки и уровня развития творческих способностей детей в конце (цикла обучения).

Формы проведения: открытое занятия, показы, спектакль, анкетирование, наблюдения, закрытие театрального сезона.

Уровни результативности и их характеристики Высокий уровень

- присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен к рождению новых идей, легко и быстро увлекается новым делом;
- имеет высокие творческие достижения, занимает призовые места в смотрах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня, показывает высокие результаты контрольных и зачетных работ.

Выше среднего

- испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности;
- проявляет активность в эмоционально – выразительной форме, однако четко выразить эмоции, в виде проникновения в образ может не всегда;

- умеет точно и уверенно выполнять задания педагога, однако сложные комбинации заданий требуют помощи педагога;
- принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях областного и городского уровня.

Средний уровень

- проявляет стремление к познанию нового, но не всегда;
- решить самостоятельные задания не может, необходима помощь педагога, может придумать интересные идеи, но очень часто не может оценить их и выполнить;
- принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях областного и городского уровня.

Ниже среднего

- интерес к творческой деятельности проявляет, но он носит характер «всплеска»;
- предлагаемые творческие задания выполняет, но большого интереса не проявляет;
- воображение развито слабо, но фантазировать умеет, при условии поддержки педагога и сверстников;
- радости открытия не испытывает, нет эмоционального отклика на успех, радость коллектива;
- участие в конкурсах эпизодическое.

Низкий уровень

- интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения;
- нет навыков самостоятельного решения проблем, не проявляет интерес к демонстрации результатов деятельности.

В объединении принята графическая система отражения уровней развития творческих способностей детей, при обобщении результатов.

Условные обозначения:

высокий уровень	–	○
средний уровень	–	□
уровень выше среднего	–	◇
уровень ниже среднего	–	▲
низкий уровень	–	△

Итоги мониторинга

На основе сравнительного анализа констатирующей и контрольной части диагностики полученные данные анализируются на совещании педагогов театра, и делается вывод о целесообразности и эффективности Программы.

Систематический мониторинг позволяет педагогам вносить коррективы в программу, менять формы и методы обучения детей.

Данная диагностика также позволяет отметить рост психологического и творческого развития обучающихся (независимо от первичного уровня подготовки). У обучающихся формируется адекватная оценка собственных достижений, появляется стремление к совершенствованию и видению перспективы.

VI. Информационные источники

Для педагога:

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать [Текст]: кн. для учителя / А.С. Белкин. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1967. – 92 с.
3. Выготский Л.С. Воспитание чувств [Текст] / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 138–144.
4. Гишпиус С.В. Гимнастика чувств. – М. – Л., 1967.
5. Дроздин А.Б. Физический тренинг актёра по методике А. Дроздина [Текст] / А.Б. Дроздин. – М.: ВЦХТ, 2004. – №4 (Я вхожу в мир искусств).
6. Збруева Н.П. Ритмическое воспитание актёра: методическое пособие [Текст] / Н. П. Збруева. - М.: ВЦХТ, 2003. – №8 (Я вхожу в мир искусств).
7. Игнатова М.Н. Программа театрального объединения «От упражнения к спектаклю» [Текст] / М.Н. Игнатова. – М.: ЦРСДОД, 2003. – 22 с.
8. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников [Текст]: книга для учителей и классных руководителей / В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1976. – 303 с.
9. Мелик-Пашаев А.А. Психологические основы художественного творчества. В книге Основные современные концепции творчества и одаренности. Под ред. Д.Б. Богоявленской М: Молодая гвардия, 1997.
10. Морозова Г. О пластической композиции спектакля. Методическое пособие. М: ВЦХТ «Я вхожу в мир искусств». Репертуарно – методическая библиотечка, 2001 №8.
11. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства, М: Просвещение, 1981.
12. Рождественская Н.В. К вопросу о критериях актерских способностей. В кн. Сценическая педагогика. – Л, 1973.
13. Румянцева Н.В. Образовательная программа театра «Луч» ГОУ ЯО «Центр детей и юношества», отдел художественного воспитания. [Текст] / Н.В. Румянцева. - Ярославль: Издательский центр «Пионер», 2002.
14. Чехов М. Литературное наследие в 2 томах. – М., 1995.

Для обучающихся:

1. Вархолов Ф. М. Грим. – М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». – М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота – подросткам. – Ивантеевка, 1994.
5. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
6. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
7. Петрова А. Н. Сценическая речь. – М.: 2002.
8. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Собр. Соч. в 2 томах – М., 1954.

Традиции театра «Луч»

В данной главе мы рассмотрим традиции театра «Луч», которые сформировались в течение 45 лет жизни нашего коллектива и являются неотъемлемой частью взаимодействия педагога и детей. Мы считаем традиции педагогическим средством, т.к. они используются для решения педагогических задач. Авторы статьи являются выпускниками театра, а ныне его педагогами. Мы пропустили эти традиции через себя, будучи детьми и являясь педагогами, поэтому можем оценить степень их влияния на развитие личностных качеств ребёнка. Традиции, созданные в театре «Луч», на наш взгляд, способствуют развитию у ребёнка чувства сопричастности, помогают ему освоить ценности коллектива, сформировать навыки межличностного взаимодействия, усвоить социальные нормы, этические и эстетические ценности. Важен тот факт, что традиции не могут быть навязаны извне. Они принимаются группой однажды, а дальше работают сами по себе, и требуют от педагога только контроля.

Когда наш театр был создан Верой Алексеевной Сафриной 45 лет назад, он стал маленькой моделью государства для детей. У этого государства вместе с названием, появился девиз, для которого были взяты слова В.Маяковского «Светить всегда, светить везде, до дней последних, донца, светить!». Как и в любом государстве, у театра «Луч» появились свои законы и праздники. Каждый год мы открываем и закрываем театральный сезон, отмечаем день театра. А также был создан гимн, эмблема и клятва, а всех воспитанников, прошедших церемонию «обЛУЧения», называют «лучистами». Некоторые традиции были созданы позже Румянцевой Натальей Валерьевной, когда требовалось решить какие-то проблемы внутри группы. А затем традиции распространялись и на другие группы тоже. Ниже мы подробно опишем некоторые традиции нашего театра, и попробуем понять, какие задачи они решают.

Ритуалы окончания занятий. Задачами данных ритуалов является сплочение участников, создание атмосферы группового доверия и принятия, что очень важно для создания актёрского ансамбля. Особенно это необходимо на первых годах обучения, когда во время занятий случаются конфликтные ситуации, участники группы ещё не научились слышать друг друга, доверять. Но, благодаря этим ритуалам, занятие заканчивается позитивно, и ребёнку хочется приходить вновь и вновь.

Первое используемое нами упражнение «Я, я, я – семья». Все участники занятия становятся в круг и берутся за руки. Затем по кругу каждый говорит местоимение «я» с такой интонацией, которая наиболее конкретно описывает его настроение в данный момент. После того, как каждый высказался, все участники круга говорят «Семья». На этом занятие заканчивается.

Второе упражнение называется «Спасибо». В конце занятия ученики подходят друг к другу, чтобы обнять, поблагодарить за что-то или высказать комплемент. Данное упражнение помогает наладить микроклимат в группе.

Ритуал настройки перед спектаклями. Перед каждым спектаклем юные актёры делают пластическую и речевую разминку. Но спектакль требует очень большой концентрации внимания. И чтобы это внимание собрать и настроить всех участников спектакля на работу, мы встаём в круг, берёмся за руки и произносим: «Свет исправно светит, актёры здорово актёрят, декорации исправно декорируют, зрители придут, у нас всё хорошо». Это «заклинание» обогащается в зависимости от спектакля («микрофоны исправно микрофонят, магнитофон исправно магнитофонит» и т.д.).

Вручение вымпела-лучика после первого показа. Задачей этого ритуала является поддержка творческих начинаний новичков со стороны педагога и старших «лучистов».

По окончании первого выступления на сцене театра «Луч» учащиеся, помимо аплодисментов, получают памятный знак – вымпел «Лучик». Лучисты из старших групп подготавливают небольшой творческий подарок и торжественно вручают именной вымпел, подписанный педагогом.

«Облучение». Это ритуал посвящения в «лучисты». Он проводится лишь единожды, по окончании первого года обучения, на концерте, посвященном закрытию театрального сезона или на итоговом занятии в каждой отдельной группе. Задача этого ритуала состоит в мотивации детей продолжать заниматься в театре, а также в принятии каждым ребёнком ценностей, актуальных в нашем коллективе.

Все ученики, заканчивающие 1 год обучения, вызываются на сцену. Дается творческое задание: перевоплотиться во что-то (что это за предмет или животное решает зал). В зале гасится свет, ребята перевоплощаются, и через 5 секунд свет включается снова вместе с торжественной музыкой. Дети облучаются светом прожекторов под аплодисменты присутствующих в зале. После перевоплощения зачитываются слова клятвы «лучиста», а ученики повторяют слово «клянусь». Звучит клятва так:

«Я...перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

1. Отдавать все силы любому делу театра и без усталости работать над совершенствованием своего актёрского мастерства.

2. Любить и заботиться о своих товарищах, стремиться создать в театре отношения тепла и дружбы.

3. «Любить искусство в себе, а не себя в искусстве» (как сказал великий Станиславский)».

Затем ученики старшей группы вручают значок с эмблемой Театра «ЛУЧ». После этого ритуала воспитанники театра смело могут называть себя «лучистами». Особенно отличившимся ученикам в течение первого года обучения педагог вручает «Лучевую грамоту».

Неформальная премия «Золотой апельсин». В конце учебного года, после закрытия театрального сезона, всем «лучистам», окончившим второй года обучения вручается Неформальная премия «Золотой апельсин». Она представляет собой оранжевую именную грамоту с шуточной или хвалебной номинацией и апельсин. Номинация подчеркивает его личные достижения в этом году.

Проведение этого неформального вручения позволяет удерживать интерес детей к занятиям до последнего учебного дня. Каждый ребёнок чувствует себя значимым звеном в своей группе.

Распределение обязанностей. Распределение обязанностей развивает чувство ответственности, бережливость по отношению к костюмам, реквизиту, декорациям и пр. Во время новогодних ёлок или поездок на фестивали, участники самостоятельно отвечают за костюмы, грим, декорации, время. Также есть ответственные за составление дневника поездки, в котором каждый участник пишет свои впечатления, размышления, пожелания, за проведение игры Ангел-хранитель.

Игра «Ангел-хранитель». Задачами этой игры являются сплочение коллектива, воспитание потребности заботиться о ближнем, развитие чувства эмпатии, создание доброжелательных отношений между всеми участниками группы. Данную игру мы проводим во время новогодних ёлок, поездок на фестиваль, во время нахождения в городском или загородном лагере.

Каждый ребёнок вытягивает бумажку с именем одного из участников группы и становится его Ангелом-хранителем. Он тайно дарит своему подопечному подарки, разные приятные мелочи, сохраняя в тайне свою личность. Подарки не обязательно должны быть материальными. В этой игре намного важнее именно внимание. Можно поддерживать подопечного, помогать в выполнении его обязанностей, и просто хвалить. Можно просить другого человека передавать подарки.

В конце игры каждый рассказывает остальным, каков был его ангел, и пытается угадать, кто это был. Ангелы раскрывают свои личности. Подопечный благодарит своего Ангела каким-нибудь подарочком собственного изготовления.

Особые ритуалы для праздников. Эти ритуалы формируют особые отношения внутри группы: отношения поддержки, взаимовыручки и уважения. В старших группах особым образом отмечаются дни Рождения. Имениннику готовится творческий подарок, затем каждый говорит что-то хорошее в «шляпу пожеланий». Её передают по кругу и, когда шляпа приходит к имениннику, он одевает её на голову, представляя, что все эти пожелания сыплются на него. Затем ребята садятся за стол и, прежде чем начать есть, заботятся о своём соседе справа (проверяют, есть ли у него чашка, чай, стул и пр.). Только после того, как именинник скажет слово и стукнет ложечкой, можно начинать есть.

Когда мы отмечаем Новый год, мы дарим друг другу подарки, сделанные своими руками. Ребята заранее вытягивают имя человека, которому делают подарок. Каждый с этого праздника уходит с подарком ручной работы.

Режиссёрская лаборатория. Среди старших воспитанников театра иногда есть ребята, у которых появляется потребность к самостоятельной режиссёрской деятельности. Педагоги театра позволяют таким ученикам создать свой спектакль, лишь предоставляя кабинет для репетиций, оказывая необходимую помощь. Юные режиссёры сами несут ответственность за творческий продукт и весь процесс создания спектакля, начиная от замысла и решения, заканчивая его воплощением, включая работу над афишей и даже организацией зрительской аудитории.

Такие эксперименты дали интересные результаты. Почти все педагоги нашего театра начали свою педагогическую деятельность именно с такого опыта. Кроме того, постановки некоторых юных режиссёров принимали участие в фестивалях. Спектакль 17-летнего Кирилла Заборихина «С небом на ты» стал лауреатом Всероссийского фестиваля «В добрый час!» (г. Москва), где его работу оценивали наравне со спектаклями опытных педагогов. Спектакль Яны Акопджанян «Костик» стал дипломантом городского фестиваля «Глагол».

Преемственность среди педагогов. Одной из уникальных особенностей театра «Луч» является то, что педагогами в нём работали и продолжают работать только его выпускники, которые бережно относятся к традициям театра. Когда-то Вера Алексеевна Сафрина передала руководство театром «Луч» своей ученице Ирине Владимировне Павловой. А она, в свою очередь, Румянцевой Наталье Валерьевне, а Наталья Валерьевна сразу трем своим выпускницам. Более того, выпускники «Луча» организовали свои театры в других городах. И таких талантливых выпускников оказалось так много, что это позволило организовать свой фестиваль «ИзЛУчение», который прошёл в октябре 2015 года. На этом фестивале было представлено 9 спектаклей. Все они были поставлены педагогами-выпускниками театра «Луч». Надеемся, что данный фестиваль также станет традиционным.

Наличие традиций в театре «Луч», направленных на создание крепких дружеских связей между участниками, формирование высоких нравственных идеалов, ориентированных на общечеловеческие ценности, являются достойным педагогическим средством. Они решают

такие педагогические задачи, которые трудно решить с помощью обычных способов педагогического воздействия.

Приложение 2

Репертуарный театр, в котором играют дети

В современном социо-культурном пространстве существует два вектора развития детских (молодежных) театральных объединений.

Первый путь – ежегодная проектная работа. В таком случае перед коллективом ставится задача постановки спектакля в течение учебного года. Спектакль «живет» в театре на протяжении одного сезона. При таком варианте построения работы театрального объединения один обучающийся исполняет одну роль в одном спектакле.

Второй путь, более сложный, но вместе с тем и более эффективный – репертуарный театр. Исторически репертуарный театр (от англ. *repertory theater*) — форма организации театрального дела, при которой театр имеет постоянный репертуар. Таким образом, все спектакли текущего театрального сезона продолжают свою сценическую историю и после его завершения.

Стоит отметить несомненные плюсы подобной театральной формы:

1. Формирование постоянной театральной труппы;

В таком случае актерский ансамбль становится более сыгранным, а педагог получает возможность шаг за шагом раскрывать актерский потенциал обучающихся, учитывая их индивидуальные особенности (амплуа, типаж и т.д.).

Постоянная труппа способствует формированию неформальных дружеских взаимоотношений между обучающимися, что способствует созданию благоприятной атмосферы внутри коллектива. Так же педагог отчасти «застрахован» от потери контингента. Ведь будучи вовлеченным в репертуар, а это предполагает активную работу в нескольких спектаклях параллельно, актер не готов покинуть театр.

2. Работа актера над ролью;

В рамках репертуарного театра актер получает возможность к более детальной работе над ролью в тесном контакте со зрителем. От спектакля к спектаклю актер совершенствует рисунок роли, достигая в дальнейшем своеобразного творческого пика.

3. Формирование репертуара;

Репертуар театра формируется с учетом жанрово-тематического разнообразия, в соответствии с возрастной ориентированностью зрителя и с учетом возрастных особенностей восприятия обучающихся. Благодаря разнообразию жанров: мюзикл, комедия, драма, социальная драма, утопия, сказка, трагедия и т.д., - актер получает уникальный опыт существования в различных жанровых и эстетических парадигмах. В контексте репертуара у актера формируются идейно-художественные, эстетические компетенции; развитие актерских исполнительских навыков; формирование художественного вкуса.

Феномен репертуарного театра на базе детского (молодежного) театрального объединения можно обнаружить в разных городах России. Однако, стоит отметить, что подобная форма встречается крайне редко. Это отчасти обусловлено тем, что «дети быстро вырастают» и прекращают занятия. Репертуар – это всегда риск. Если коллектив принял решения о формировании ежемесячной афиши и ежегодного постоянного репертуара, то это заслуживает внимания и изучения. Феномен детского (молодежного) репертуарного театра

методически не описан, что представляет собой свободное проблемное поле для теоретических исследований.

На данный момент театр «Луч» шаг за шагом накапливает опыт работы в рамках репертуарной театральной формы, что в дальнейшем может быть документально зафиксировано и систематизировано. Сейчас в репертуаре театра 10 спектаклей, адресованных детям различного возраста, которые держатся в репертуаре несколько лет. Среди них: «Куприн. Яма», «Собаки» мюзиклы «Нотр - Дам», «Юнона и Авось», камерные проекты: «Дорогая Елена Сергеевна», «Город Ангелов», «Ежик и медвежонок», «У ковчега в восемь», «Рассказ о семи повешенных», иммерсивный спектакль «Цветик - Семицветик».

Приложение 3

Примерный календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

группа ОХЭТ_ЛУЧ_09-03, 3 год обучения

место занятий – кабинеты 303, 304

время занятий: 17:20-19:55 – среда, 17:20-19:55 – пятница

РПД – репетиционно-постановочная деятельность

АОВС - анализ и оценка выпускаемого спектакля

№ п/п	дата	тема занятия	кол-во часов	форма контроля
1.		Инструктаж по ТБ. Введение в программу.	3	Беседа
2.		Основы сценической речи	3	Беседа
3.		Работа актера над собой	3	Наблюдение
4.		Основы сценического движения	3	Беседа
5.		Работа в малых группах	3	Наблюдение
6.		Основы сценической речи	3	Наблюдение
7.		Работа в малых группах	3	Наблюдение
8.		Основы сценического движения	3	Наблюдение
9.		Работа в малых группах	3	Наблюдение
10.		Основы сценической речи	3	Наблюдение и анализ
11.		Работа актера над собой	3	Наблюдение и анализ
12.		Работа в малых группах	3	Наблюдение и анализ
13.		Основы сценического движения	3	Наблюдение и анализ
14.		Работа в малых группах	3	Наблюдение и анализ
15.		Работа актера над собой	3	Анализ и оценка
16.		Работа в малых группах	3	Анализ и оценка
17.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
18.		Работа в малых группах	3	Анализ и оценка
19.		Участие в массовых мероприятиях	3	Анализ и оценка
20.		Работа в малых группах	3	Анализ и оценка
21.		Работа в малых группах	3	Анализ и оценка
22.		Основы сценического движения	3	Наблюдение и анализ
23.		Работа актера над ролью	3	Анализ и оценка
24.		Работа актера над собой	3	Наблюдение и анализ
25.		РПД. Показы.	3	АОВС
26.		РПД. Показы.	3	АОВС
27.		РПД. Показы.	3	АОВС
28.		РПД. Показы.	3	АОВС

29.	РПД. Показы.	3	АОВС
30.	РПД. Показы.	3	АОВС
31.	РПД. Показы.	3	АОВС
32.	Участие в массовых мероприятиях	3	Анализ и оценка
33.	Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
34.	Театр в культуре и истории	3	Семинар
35.	Театр в культуре и истории	3	Беседа
36.	Театр в культуре и истории	3	Анализ и оценка
37.	Основы сценической речи	3	Наблюдение и анализ
38.	Работа актера над ролью	3	Беседа
39.	Работа в малых группах	3	Наблюдение и анализ
40.	Основы сценического движения	3	Наблюдение и анализ
41.	Основы сценической речи	3	Наблюдение и анализ
42.	Работа актера над ролью	3	Наблюдение и анализ
43.	Работа в малых группах	3	Анализ и оценка
44.	Работа актера над ролью	3	Наблюдение и анализ
45.	Работа в малых группах	3	Беседа
46.	Основы сценической речи	3	Семинар
47.	Работа актера над ролью	3	Наблюдение и анализ
48.	Основы сценической речи	3	Наблюдение и анализ
49.	Участие в массовых мероприятиях	3	Анализ и оценка
50.	Работа актера над ролью	3	Анализ и оценка
51.	Работа актера над собой	3	Наблюдение и анализ
52.	Основы сценического движения	3	Анализ и оценка
53.	Основы сценической речи	3	Наблюдение и анализ
54.	Работа актера над ролью	3	Анализ и оценка
55.	РПД. Показы.	3	АОВС
56.	РПД. Показы.	3	АОВС
57.	РПД. Показы.	3	АОВС
58.	РПД. Показы.	3	АОВС
59.	РПД. Показы.	3	АОВС
60.	РПД. Показы.	3	АОВС
61.	РПД. Показы.	3	АОВС
62.	РПД. Показы.	3	АОВС
63.	РПД. Показы.	3	АОВС
64.	РПД. Показы.	3	АОВС
65.	РПД. Показы.	3	АОВС
66.	РПД. Показы.	3	АОВС
67.	РПД. Показы.	3	АОВС
68.	РПД. Показы.	3	АОВС
69.	РПД. Показы.	3	АОВС
70.	РПД. Показы.	3	АОВС
71.	РПД. Показы.	3	АОВС
72.	Итоговое занятие. Аттестация	3	Беседа
ИТОГО		216	