

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУ ДО ЯО

«Центр детей и юношества»

Е.А. Дубовик

Приказ № 25-01/___ от 01.06.2021 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Репертуарный театр»

направленность программы – художественная

уровень программы – углубленный

возраст детей 14-18 лет

срок реализации программы – 1 год

Авторы - составители:

Баканова Наталия Николаевна,

старший педагог дополнительного
образования,

Потапова Яна Эдуардовна,

педагог дополнительного образования

Ярославль, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	3
II.	Учебно-тематический план	7
III.	Содержание программы	8
IV.	Обеспечение программы	10
V.	Информационные источники	12
Приложение		
1	Традиции театра «Луч»	13
2	Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год	15

I. Пояснительная записка

В современном социокультурном 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 учащийся 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.

Причиной создания данной программы послужило желание учащихся сохранить в репертуаре театра имеющиеся спектакли с целью непрерывного творческого роста.

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Репертуарный театр» (далее – программа) имеет художественную направленность. Она предполагает обогащение опыта общения и совместной деятельности, повышение общекультурного уровня учащихся театра «Луч».

Программа реализуется в детском творческом объединении «Театр «Луч», которое существует в учреждении с самого его основания, с 1970 года. За это время сложились определенные традиции (Приложение 1). Одной из уникальных особенностей театра «Луч» является то, что на протяжении всего времени существования, педагогами в нём работали и продолжают работать его выпускники. В настоящее время в театре три режиссера – педагога, которые являются выпускниками разных лет.

Основной **целью** программы является создание творческой среды для учащихся и развитие актерских способностей путем единовременной работы над несколькими спектаклями репертуара.

Задачи программы:

- сформировать у учащихся навык анализа линии роли и психологического рисунка роли;
- обеспечить непрерывную работу над ролью в репетиционном процессе и далее при показах спектаклей;
- сформировать у учащихся чувство коллективности и атмосферу коллективного сотворчества;
- наладить непрерывный диалог со зрителем, путем показа спектаклей и обсуждения в конце представления;
- сформировать репертуар, отвечающий целям и задачам театра на текущий сезон (учебный год);
- развивать потребность самосовершенствования и навыки самоанализа обучающихся.

Программа продолжает реализовывать задачи, заложенные в программе «Театр «Луч»: продвижение», а именно:

- усовершенствовать навыки актёрского мастерства;
- научить основам действенного анализа пьесы, анализа своей роли в спектакле;
- сформировать навык глубокой работы актёра над ролью, освоить этапы и методы этой работы;
- развивать стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора, а также стремление к творческой самоотдаче и созиданию;
- создать актёрский ансамбль;
- обеспечить нравственное воспитание учащихся посредством творческой деятельности.

Занятия по программе осуществляются не только в группах, но и в микро-группах (репетиции отдельных сцен), в парах (репетиции диалогов, дуэтов) и индивидуально (репетиции монологов), в зависимости от постановочного материала.

Оптимальная численность учащихся в группе 10-14 человек. Программа предназначена для подростков 14-18 лет, выпускников программы «Театр «Луч»: продвижение», а так же для детей 11-14 лет, прошедших базовую программу «Театр «Луч» при возникновении острой необходимости включения их в репертуарную деятельность (по замыслу режиссера).

Продолжительность реализации программы 216 часов в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность учебного часа 45 минут с перерывами не менее 10 минут.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

1. Стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора.
2. Потребность в совершенствовании актерских навыков.
3. Развитие исполнительского мастерства от спектакля к спектаклю.
4. Навык требовательности к себе и ответственности за общее дело.
5. Навык творческого театрального коллективизма.
6. Стремление к творческой самоотдаче и созиданию.

Предметные:

- умеют анализировать линию роли и психологический рисунок роли согласно автору;
- обладают навыками самоанализа и перевоплощения;
- могут сохранять в памяти и воспроизводить на сцене текст и мизансцены нескольких спектаклей;
- обладают навыками пластической и речевой характерности;
- проявляют инициативность в репетиционно-постановочной деятельности;
- способны самостоятельно простроить линию роли в контексте спектакля;
- способны самостоятельно вносить изменения в рисунок роли после обсуждения изменений.

Метапредметные:

- сформирован навык творческого театрального коллективизма;
- сформировано стремление к творческой самоотдаче и созиданию.

Личностные:

- закрепления навыка стремления к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора;
- закрепление навыка требовательности к себе и ответственности за общее дело.

Формы аттестации и оценочные материалы

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

Объектом мониторинга являются режиссерские способности. Результаты отслеживаются путем проведения первичной, промежуточной и итоговой диагностики.

Формы контроля

Реализация программы «Репертуарный театр» предусматривает входящий (первичный), текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

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, беседа, «Открытие театрального сезона».

Текущий контроль включает следующие формы: наблюдение, рефлексия, внутренние показы, спектакли, беседа.

Промежуточный контрольно-диагностический модуль.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в форме творческого показа (части творческой работы), наблюдения.

Промежуточный контроль проводится в декабре, в конце первого полугодия. **Цель** – подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения учащихся. В ходе проведения диагностики педагог определяет:

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

Итоговый контрольно-диагностический модуль.

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке и форме проведения итоговой аттестации в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в форме показа спектакля (спектаклей) для разных категорий зрителей (дети, подростки, взрослые) и получение эмоционального отклика со стороны аудитории. А также наличие отзывов зрителей, полученных на обсуждениях или в социальных сетях.

Итоговая диагностика проводится в мае, в конце учебного года. **Цель** – определение уровня подготовки и уровня развития творческих способностей детей в конце цикла обучения.

Формы проведения: анкетирование, наблюдения, беседа, закрытие театрального сезона.

Средства контроля

Основным механизмом выявления результатов воспитания является педагогическое наблюдение.

Критерии педагогического наблюдения:

- проявляет /не проявляет интерес к знакомству с историей коллектива;
- знает/не знает значимые факты из истории студии и дворца пионеров;
- активен / пассивен в процессе учебной деятельности;
- принимает /не принимает участие в мероприятиях, проходящих в детском коллективе, Центре;
- проявляет / не проявляет культуру поведения в различных образовательных ситуациях;
- проявляет / не проявляет эмоциональную устойчивость в различных образовательных ситуациях;
- проявляет / не проявляет стремление к совершенствованию профессиональных результатов в выбранном профиле деятельности;
- проявляет / не проявляет умение позитивного взаимодействия с другими членами коллектива.

Работа учащегося в спектакле оценивается по следующим критериям:

- речевая выразительность;
- пластическая выразительность;
- уровень взаимодействия с партнером / партнерами на сценической площадке;
- эмоциональная заразительность;
- создание атмосферы;
- работа в актерском ансамбле;
- эмоциональный отклик со стороны зрителя.

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.

Уровень выше среднего:

- испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности,
- 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.

Уровень 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 следующая система отражения уровней развития творческих способностей детей, при обобщении результатов. Для оценки результатов по актерскому мастерству используют графические изображения:

высокий уровень – ○

уровень ниже среднего – ▲

средний уровень – □

низкий уровень – △

уровень выше среднего – ◇

На основе сравнительного анализа констатирующей и контрольной части диагностики получены данные анализируются на совещании педагогов театра и делается вывод о целесообразности и эффективности проведения данного мониторинга.

Таким образом, на начало и конец учебного года в объединении имеются общие показатели развития творческих способностей детей по каждому году обучения, в каждой группе, выраженные в процентном соотношении и представленные в виде таблицы и круговой диаграммы в цветном изображении.

Для определения итогового уровня образовательного результата анализируется и оценка «творческого продукта» членами экспертного жюри конкурсов и фестивалей различного уровня в номинациях:

- Лучшая женская/Лучшая мужская роль,
- Лучшая женская роль второго плана/Лучшая мужская роль второго плана,
- Мастерство эпизода,
- Лучший актерский ансамбль,
- Лучший спектакль (Лауреат/Дипломант)
- и другие номинации, предусмотренные положением конкурса/фестиваля.

Все это позволяет вносить коррективы в программу, формы и методы обучения учащихся. Данные средства контроля также позволяют отметить рост психологического и творческого развития детей (независимо от первичного уровня подготовки). У учащихся формируется адекватная оценка собственных достижений, появляется стремление к совершенствованию и видению перспективы.

II. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов (блоков) и тем	Количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. Диагностика.	3	1	2
2.	Работа актера над собой.	12	-	12
3.	Работа актера над ролью.	18	-	18
4.	Репетиционно-постановочная деятельность.	116	6	110
5.	Показ спектакля.	48	-	48
6.	Участие в массовых мероприятиях. Познавательная деятельность: посещение спектаклей, обсуждение.	6	-	6
7.	Воспитательные мероприятия	10	1	9
8.	Аттестация учащихся	3	-	3
Итого		216	8	208

III. Содержание программы

1. Введение в программу. Инструктаж по ТБ. Диагностика.

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности, введение в программу «Репертуарный театр».

Практическая часть: краткое содержание курса, понятийный аппарат, выявление целей участников, уровня уже имеющихся знаний, умений и навыков. Форма занятия: беседа, тренинг.

2. Работа актера над собой.

Теоретическая часть: С.В. Гиппиус «Гимнастика чувств».

Практическая часть: работа над речевой и пластической выразительностью. Развитие внимания и ансамблевости. Этюдная деятельность как аккумулирующий феномен ранее приобретенных и развиваемых умений и навыков.

3. Работа актера над ролью.

Теоретическая часть: М.А. Чехов. «О технике актера», Ю. Альшиц «45 вопросов к роли».

Практическая часть: работа над индивидуальными исполнительскими аспектами характера роли, тренинг речевой и пластической характеристики, логика действий как отражение характера, действенный анализ поведения персонажа. Работа над нюансами в процессе цикла показов спектакля.

4. Репетиционно-постановочная деятельность.

Теоретическая часть: М.О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли», Л.А. Богданова «Школа аффективного актера», Н.В. Демидова «Демидовские этюды», Мочалов Ю. «Композиция сценического пространства: поэтика мизансцены».

Практическая часть: репетиционно-постановочная работа в группе, микро-группах (эпизоды, отдельные сцены), в паре (диалоги), индивидуально (монологи).

В репетиционно-постановочную деятельность входит:

- чтение и обсуждение пьесы;
- действенный анализ пьесы и роли;
- детальная проработка линии роли, основных событий и биографии персонажа;
- постановочная деятельность с применением этюдного метода, что предусматривает включенность обучающихся в творческий процесс за счет импровизации;
- мизансценирование – при активном участии обучающихся в постановке;
- работа над темпо-ритмическим рисунком спектакля и роли;
- создание атмосферы;
- репетиционный процесс – репетиция отдельных сцен, сводные репетиции всего спектакля, техническая и генеральная репетиция.

5. Показы.

Теоретическая часть: подготовка к показу: реквизит, костюм, техника безопасности.

Практическая часть: показ спектаклей на камерной и большой сцене ГОАУ ДО ЯО Центра детей и юношества; на конкурсных и фестивальных площадках; на иных площадках при наличии запроса и соответствия площадки техническим требованиям показываемого спектакля.

Показ спектакля включает в себя не только сам итоговый показ творческого продукта, но и подготовительный процесс (подготовка декораций, костюмов, реквизита, грима), а также рефлекссию по итогам показа. Рефлексия может быть проведена совместно со зрителями, либо непосредственно с режиссером спектакля. Каждым обучающимся осуществляется саморефлексия по итогам показа с последующим обсуждением полученных результатов для дальнейшего развития обучающегося.

6. Познавательная деятельность: посещение спектаклей, обсуждение.

Теоретическая часть: М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы и роли».

Практическая часть: в качестве познавательной деятельности предусмотрено посещения спектаклей ведущих театров г. Ярославля, Ярославской области и РФ; спектаклей других любительских театральных объединений; спектаклей из текущего репертуара театра «Луч» - с последующим анализом увиденного с целью повышения уровня компетентности обучающихся и формирования навыков критического анализа.

7. Воспитательные мероприятия.

Теоретическая часть: правила участия в массовых мероприятиях.

Практическая часть: участие в мероприятиях Центра детей и юношества:

- Открытие и закрытие театрального сезона;
- Новогодняя кампания;
- Интерактивное занятие «Современное искусство»;
- День рождения ЦДЮ;
- Цикл мероприятий, посвященных победе в ВОВ;
- Цикл мероприятий, посвященных дню памяти и скорби.

8. Аттестация учащихся.

Теоретическая часть: на основе разработанного мониторинга.

Практическая часть: на итоговом занятии происходит аттестация обучающихся, реализуется итоговый контрольно-диагностический модуль. Аттестация проходит по итогам педагогического мониторинга с учетом творческих достижений обучающегося. На занятии с обучающимися проводится рефлексия по итогам завершающегося сезона. В устном монологическом высказывании предлагается ответить на ряд вопросов:

- Что для меня театр «Луч»?
- Мое самое яркое впечатление от прошедшего театрального сезона?
- Мое главное достижение в прошедшем театральном сезоне?
- Я хочу сказать спасибо?
- В будущем сезоне мне хотелось бы?

IV. Обеспечение программы.

Для развития учащихся и более глубокой работы со спектаклем театр «Луч» избрал форму репертуарного театра. 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.

Раздел или тема программы	Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Репертуарный театр	Беседа, индивидуальные, групповые занятия, репетиции, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	Документальные фильмы, телеспектакли, литература	Музыкальная аппаратура, световая аппаратура, стулья, декорации, костюмы, реквизит, одежда сцены, проектор, ноутбук, видеокамера, штатив, гарнитура, радиомикрофоны, мячи разных размеров, грим, гримерная комната с зеркалами, возможность проведения репетиций и показов на камерной и большой сцене	Показ, участие в фестивале

Воспитывающий компонент программы

Воспитание является неотъемлемым и приоритетным аспектом образовательной деятельности, включенным в содержание учебного процесса. Содержание воспитательной деятельности варьируется в зависимости от уровня образовательной программы, темы занятий, этапа обучения и конкретного учебного занятия.

Также важно проведение инструктажей о нормах поведения и технике безопасности в учреждении, в учебной аудитории, на занятиях и репетициях, во время показа спектакля. Техника безопасности, этикет и этика являются обязательными к обсуждению на всех этапах организации образовательного процесса, что позволяет воспитывать у детей исполнительскую культуру, самодисциплину, бережное отношение к своему здоровью, внимательное отношение к окружающим, взаимоуважение, культуру исполнительского мастерства (сценическую культуру).

Реализация программы «Репертуарный театр» предусматривает включение учащихся в репертуарную работу, показ спектаклей, конкурсную и фестивальную деятельность, которая играет большую воспитательную роль. В процессе такой деятельности происходит воспитание сценической культуры, чувства ответственности за качество выпускаемого творческого продукта. Показы спектаклей позволяют учащемуся применить на практике знания, умения и навыки. Тем самым каждому предоставляется возможность к самореализации, что способствует развитию эмоциональности и эмпатии. В ходе показов и постановки спектаклей у детей формируется характер, воспитывается воля и такие нравственные качества как доброта, терпение, трудолюбие, потребность оказать помощь и поддержку.

Формы деятельности:

- внутренние показы в театре, ЦДЮ и на других площадках;
- участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня.

Реализация программы предусматривает включение учащихся не только в репертуарную, но и в культурно - досуговую деятельность. Она занимает особое место в реализации программы и предполагает посещение экскурсий, посещение театров и концертных площадок.

Важной составляющей в обучении по данной программе являются выезды в загородные детские оздоровительные центры с целью участия в профильных сменах. Параллельно с оздоровительными мероприятиями производится большая работа по освоению программного репертуара. Именно здесь создаются наиболее благоприятные условия для воспитания самостоятельности, трудолюбия, ответственности.

По-прежнему, традиционной формой работы с родителями является родительское собрание, которое ежегодно проводится в начале учебного года, а также перед каждой поездкой за пределы Ярославской области. С развитием технических средств коммуникации многие организационные вопросы решаются посредством виртуального общения, а именно в совместных группах в социальных сетях и мессенджерах, что позволяет выстроить дополнительный канал коммуникации между педагогом и родителями, оставаясь всегда на связи и быстро реагируя на информацию.

Воспитанию любви к театру помогает участие в периодических встречах с другими любительскими театральными коллективами, посещение открытых занятий и мастер-классов студентов ФБГОУ ВО Ярославского государственного театрального института и ГПОУ ЯО Ярославского колледжа культуры, а также просмотры спектаклей профессиональных театров.

Кадровое обеспечение

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Репертуарный театр» реализуется педагогами дополнительного образования, имеющими профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающими уровень профессионального мастерства.

V. Список информационных источников

Нормативно-правовая база:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 17.02.2021 № 10-ФЗ.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 298н от 5 мая 2018 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, № 196, «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196».
6. Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
7. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
8. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 16.03.2020 № 25-01/126.
9. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 04.03.2021 № 25-01/71.
10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 29.12.2017 № 25-01/435.
11. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 29.12.2017 № 25-01/435.
12. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 24.03.2021 № 25-01/110.

Для педагога:

1. Богданова, Л.А. Школа аффективного актера Н.В. Демидова: Демидовские этюды. Спб., 2014.
2. Гиппиус, С. В. Гимнастика чувств. М.Л., 1967.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 1973г.
4. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2019.
5. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. М., 1967.
6. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства: поэтика мизансцены. М., 1981.
7. Таршис, Н. Музыка драматического спектакля. Спб., 2010.
8. Чехов, М.А. Литературное наследие в 2 томах. М., 1995.

Для учащихся:

1. Альшиц, Ю. 45 вопросов к роли: метод самоподготовки актера. М., 2020.
2. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2019.
3. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Собр. Соч. т. 2 М., 1954.
4. Станиславский, К.С. Процесс творческого воплощения. Этика. М., 2018.

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 50 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 готовят 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 «Играем в театр».

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 выпускникам. 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

Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

группа ОХЭТ_ЛУЧ_07_1

место занятий – каб. 304, сцена

СР – самостоятельная работа.

РПР – репетиционно-постановочная работа.

АОВС – анализ и оценка выпускаемого спектакля.

№ п/п	дата	тема занятия	кол-во часов	форма контроля
1.		Введение в программу. Диагностика знаний, умений и навыков. Инструктаж по ТБ.	3	Наблюдение Мониторинг
2.		Работа актера над собой (тренинг)	3	Наблюдение
3.		Работа актера над собой (тренинг)	3	Наблюдение
4.		РПР (читка пьесы, обсуждение)	3	Беседа

5.		РПР (действенный анализ пьесы и роли)	3	Беседа
6.		Работа актера над ролью (биография персонажа, один день из жизни персонажа).	3	СР
7.		Воспитательная деятельность	3	АОВС
8.		Работа актера над ролью (пластическая и речевая характерность)	3	Наблюдение
9.		Работа актера над собой (тренинг)	3	Наблюдение
10.		Работа актера над собой (тренинг)	3	Наблюдение
11.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
12.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
13.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
14.		Показы (спектакль текущего репертуара)	3	Мониторинг
15.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
16.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
17.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
18.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
19.		Показы (спектакль текущего репертуара)	3	Наблюдение
20.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
21.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
22.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
23.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
24.		Показы (спектакль текущего репертуара)	3	Наблюдение
25.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
26.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
27.		Работа актера над ролью (логика поведения персонажа)	3	СР Наблюдение
28.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
29.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
30.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
31.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
32.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
33.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
34.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
35.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
36.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
37.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
38.		Работа актера над ролью (анализ, внесение изменений)	3	СР, Беседа
39.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
40.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
41.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
41.		Работа актера над ролью анализ, внесение изменений)	3	СР, Беседа
43.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
44.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС Мониторинг
45.		Воспитательная деятельность	3	АОВС
46.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
47.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
48.		РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
49.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
50.		Работа актера над ролью анализ, внесение изменений)	3	СР, Беседа
51.		Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС

52.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
53.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
54.	Познавательная деятельность: посещение спектаклей, обсуждение.	3	Беседа
55.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
56.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
57.	Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
58.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
59.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
60.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
61.	Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
62.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
63.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
64.	Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС
65.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
66.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
67.	Показы (показ спектакля текущего репертуара/премьерного спектакля)	3	АОВС
68.	Воспитательная деятельность	3	Наблюдение
69.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
70.	РПР (постановка спектакля, репетиции текущего репертуара)	3	Наблюдение
71.	Показы (спектакль текущего репертуара/премьеры спектакля)	3	АОВС Мониторинг
72.	Аттестация учащихся. Итоговое занятие.	3	Обобщение