

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 №25-01/260 от 01.06.2021 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Режиссерская лаборатория»

направленность программы – художественная

уровень – продвинутый

возраст учащихся – 16-18 лет

срок реализации – 1 год

Автор - составитель:

Баканова Наталия Николаевна,

старший педагог дополнительного
образования

Ярославль

2021

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	3
II.	Учебно-тематический план	7
III.	Содержание программы	8
IV.	Обеспечение программы	10
V.	Список информационных источников	12
Приложения		
1.	Репертуарный театр, в котором играют дети	13
2.	Традиции театра «Луч»	14
3.	Примерный календарный график на 2021-2022 учебный год для	16

I. Пояснительная записка

Последние несколько лет театр «Луч» является репертуарным театром, что является уникальным для детских театральных объединений. Данная форма творческого существования заметно обогатила деятельность объединения и открыла новые перспективы для «выпускников» театра (Приложение №1).

Причиной создания данной программы послужило желание учащихся, в процессе взросления, примерить на себя роль режиссера, «общения с миром» на языке театра, путем создания своего спектакля.

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Режиссерская лаборатория» (далее – программа) имеет художественную направленность и продвинутый уровень обучения. Она предполагает обогащение опыта общения и совместной деятельности, повышение общекультурного уровня выпускников 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 № 2). Одной из уникальных особенностей коллектива 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. Помимо этого, ряд выпускников работают режиссерами, как в профессиональных, так и в любительских театрах Санкт-Петербурга, Баку и Москвы. И это не просто совпадение, на самом деле это следствие созданной когда-то особой среды для творчества детей и развития именно авторской постановочной деятельности.

Факторы, которые влияют на рост желающих заниматься режиссерской деятельностью:

1. Задания, которые даются учащимся по созданию одиночных этюдов, где автором и исполнителем является ребенок, перерастает в работу над индивидуальными проектами.
2. Наличие практики – просмотр творческих работ своих товарищей и обязательный последующий разбор, и анализ не только педагога, но и детей, что позволяет совершенствовать свои навыки в постановочной и актерской деятельности.
3. Наличие аудиторий и возможности репетировать.
4. Поддержка инициативы (помощь с костюмами, декорациями, театральным светом).
5. Пример тех, кто уже успешно попробовал что-то создать.
6. Возможность трансляции и даже вывоза своей работы на фестиваль.

Вследствие всех этих факторов у участников творческого и постановочного процесса происходит определение своей профессиональной деятельности – приход в театр «Луч» или в другой театр на работу.

Так в 2015 году в программе ДООП «Театр «Луч» появился новый предмет «режиссерская лаборатория», который в дальнейшем перерос в отдельную программу «Режиссерская лаборатория», **основная цель** которой, создание среды для творчества детей и развития авторской постановочной деятельности.

Задачи программы:

- познакомить с профессией «режиссера»;
- обучить существующим приемам и методам работы над постановкой спектакля;
- сформировать представление об основах драматургии; действенном анализе пьесы и роли, действии, контрдействии;
- научить применять и использовать различные выразительные средства режиссуры;
- дать основы работы с актерами;
- развивать желание работать в данной профессии с последующим привлечением на работу в театр Луч;
- помочь спроектировать и поставить свой спектакль (отрывок).

Мы продолжаем работать и над задачами программы «Театр Луч»:

- Развивать потребности в творческой деятельности и самовыражении.
- Воспитывать ценностное отношение к творческой деятельности.

- Воспитывать чувство ответственности, работоспособности, дисциплинированности.
- Развивать эмоциональную отзывчивость, умение наслаждаться красотой окружающего мира.
- Развивать внимание, фантазию, воображение.
- Развивать потребность к самопознанию и саморазвитию.
- Развивать коммуникативные навыки, умение участвовать в коллективной деятельности.
- Обучать навыкам актёрского мастерства, развивать актерские качества (фантазию, внимание, воображение, память и т.д.).

Принципы построения программы:

- Позитивность. Создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи сотрудничества во всех видах деятельности.
- Духовность. 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.
- Целостность развития. Максимальный учет психического своеобразия и индивидуальных способностей, уважение интересов желаний и возможностей каждого ребенка.
- Усложнения и преемственность 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.
- Культуросообразность. Формирование у ребенка представлений о целостности искусства, своей личной эмоционально-чувственной и рациональной сопричастности к окружающей реальности.

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.

Специфика данного творчества не требует большого количества детей, и оптимальная численность группы от 8 до 10 человек.

Программа предназначена для старших подростков 16-18 лет, выпускников программы «Театр «Луч». Продолжительность реализации – 216 часов в год. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность учебного часа 45 минут, перерывы между занятиями 10 минут.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- Стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора.
- Потребность в совершенствовании актерских и режиссерских навыков.
- Умение вносить в исполнение своей роли коррективы от спектакля к спектаклю.
- Навык требовательности к себе и ответственности за общее дело.
- Навык творческого театрального коллективизма.
- Стремление к творческой самоотдаче и созиданию.

Предметные:

- знают основы режиссуры;
- умеют создавать экспликацию;
- знают основные этапы постановочного процесса и могут поставить отрывок, спектакль.
- обучающиеся знают и владеют приемами и методами работы над постановкой спектакля;
- сформировано представление об основах драматургии; действенном анализе пьесы и роли, действии, контрдействии;
- применяют и используют различные выразительные средства режиссуры;
- знают специфику работы с актерами;
- присутствует желание работать в данной профессии.

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 контроля и аттестации, оценочный инструмент

Формой аттестации является конечный продукт творчества: выход спектакля или отрывка пьесы, в котором учащиеся проявят себя, как режиссеры-постановщики.

Спектакль оценивается по следующим критериям:

- художественно-образное решение,
- режиссерский замысел и воплощение,
- работа с актерами,
- целостность восприятия.

Контроль и аттестация образовательных результатов

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

План мониторинга.

1. Наблюдение за развитием творческих способностей воспитанников и фиксирование достигаемых результатов.
2. Обобщение результатов.
3. Анализ и оценка достигаемых результатов.

Объектом мониторинга являются режиссерские способности. Результаты отслеживаются путем проведения первичного, промежуточного и итогового контроля.

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 учащихся для данного вида деятельности,
- выбор произведений для постановки,
- формы и методы работы с данными учащимися.

Формы проведения первичной диагностики – наблюдение, анкетирование, беседа, «Открытие театрального сезона».

Промежуточный контрольно – диагностический модуль.

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

Формы проведения – показы, спектакли, наблюдение, беседа.

Итоговый контрольно – диагностический модуль.

Итоговая диагностика проводится в мае, в конце учебного года.

Цель – определение уровня подготовки и уровня развития творческих способностей учащихся в конце (цикла обучения).

Формы проведения: показы, спектакли, анкетирование, наблюдения, беседа, 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.

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;
- решать 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 учащихся, при обобщении результатов. Для оценки результатов по актерскому мастерству используются графические изображения:

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

По режиссуре цветовой:

- высокий уровень – ● красный
- средний уровень – ● зеленый
- уровень выше среднего – ● желтый
- уровень ниже среднего – ● синий
- низкий уровень – ● черный

Итоги контроля и аттестации.

На основе сравнительного анализа констатирующей и контрольной части диагностики полученные 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 учащихся по каждому году обучения, в каждой группе, выраженные в процентном соотношении и представленные в виде таблицы и круговой диаграммы в цветном изображении.

Все это позволяет педагогам вносить коррективы в программу, формы и методы обучения учащихся. Данная диагностика также позволяет 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	всего часов	из них:	
			теория	практика
1.	Введение в программу. Диагностика и знакомство с предметом. Инструктаж по ТБ.	3	1	2
2.	История становления режиссуры как профессии, известные мировые системы. Теоретическая часть.	6	6	-
3.	Основы драматургии. Теоретическая часть Д.Н. Аль.	6	6	-
4.	Действенный анализ пьесы и роли. Теоретическая часть М.О. Кнебель.	6	6	-
5.	Выразительные средства режиссуры. Теоретическая часть: Товстоногов Г.А., Захава Б.Е., Шароев И.Г., Шубина И.Б., Извеков Н.П.	3	3	-
6.	Действие, контрдействие, виды конфликта. Теоретическая часть: Чистюхин И.	3	3	-
7.	Познавательная деятельность.	18	12	6
8.	Проектирование спектакля. Практическая часть.	12	-	12
9.	Работа с актерами. Практическая часть.	15	-	15
10.	Постановочная деятельность (отрывок, спектакль). Показы. Фестивали. Практическая часть.	131	-	131
11.	Воспитательные мероприятия.	10	1	9
12.	Аттестация.	3	-	3
Итого		216	38	178

III. Содержание программы

1. Введение в программу. Диагностика и знакомство с предметом.

Краткое содержание курса, понятийный аппарат, выявление целей участников, уровня уже имеющихся знаний. Форма занятия: беседа.

2. История становления режиссуры как профессии. Теоретическая часть.

История эволюции прикладной режиссуры, известные мировые системы, методы, подходы (Станиславский, Чехов, Товстоногов, Мейерхольд, Демидов и др.). Формы и приемы освоения данного раздела:

- основные мировые системы изучаются обучающимися самостоятельно индивидуально или в микро-группах по заданному плану;
- создание презентации;
- участие в семинаре;
- закреплением на практике (показ этюда по определенной системе).

3. Основы драматургии. Теоретическая часть: Д.Н. Аль.

Элементы, структура, композиционное построение. Триада Гегеля. Форма занятий: занятие, разбор любого выбранного произведения на элементы.

4. Действенный анализ пьесы и роли. Теоретическая часть М.О. Кнебель.

«Разведка пьесы умом»; параметры метода и их системная взаимосвязь, метод физических действий как инструмент метода действенного анализа, «разведка пьесы телом»; физическое действие как часть триединого действенного процесса (мыслительное, словесное, физическое действие). Метод действенного анализа — метод анализа и синтеза. Практическое применение метода действенного анализа и метода физических действий на конкретной пьесе. Событийно-действенный анализ.

5. Выразительные средства режиссуры. Теоретическая часть: Г.А. Товстоногов, Б.Е. Захава, И.Г. Шароев, И.Б. Шубина, Н.П. Извеков.

Актерское творчество, темпо-ритм, атмосфера, зерно, музыка, свет, художественно-образное решение, мизансцена – язык режиссера. Сценическая композиция и т.д.

Форма занятий: диспут «Какое выразительное средство режиссуры важнее». Обучающиеся самостоятельно изучают про то или иное выразительное средство, готовят защиту, приводя аргументы в пользу своего средства.

6. Действие, контрдействие. Теоретическая часть: И. Чистюхин.

Понятие «сквозное действие», «контрдействие», «конфликт», виды «конфликта». Форма: показ фильма (лекции по театральной педагогике). Практическое занятие разбор произведения.

7. Познавательная деятельность.

Изучение теоретического материала по истории театра, биографии актеров, обзор театральных фестивалей. Посещение и обсуждение спектаклей любительских и профессиональных театров. Поездки и походы в музеи на выставки.

8. Проектирование спектакля. Практическая часть.

Обучающиеся выбирают драматургический материал, обговаривая с педагогом. Пишут экспликацию, художественно-режиссерский замысел, макет сцены, эскизы костюмов. Занятия в этот период носят индивидуально-консультационный характер.

9. Работа с актерами. Практическая часть.

Совместная работа актера и режиссера над ролью. Обучающиеся посещают занятия более младших групп, проводят тренинги, определяются с составом для своей будущей работы.

10. Постановочная деятельность Практическая часть. Показы. Фестивали. Практическая часть.

Репетиционно-постановочная работа в микро-группах под включенным наблюдением педагога, постановка этюдов, отрывков, пьесы. Работа осуществляется по следующему плану:

- Чтение пьесы и обсуждение первого впечатления.
- Разбор пьесы, определение темы. Идеиной 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, темпо-ритмом, 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) и индивидуально (репетиции монологов), в зависимости от постановочного материала.

Показы репертуарных спектаклей, участие в Новогодних программах участие в 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.

11. Воспитательные мероприятия.

В теоретическом блоке познакомить с правилами поведения в общественных местах, этические и моральные нормы, принятые в обществе. Знакомство с многообразием традиций русской культуры.

В практической части участие в двух из следующих мероприятиях:

- Открытие и закрытие театрального сезона,
- Новогодняя кампания,
- Интерактивное занятие «Современное искусство»
- День рождения ЦДЮ,
- Калейдоскопе культур России.

12. Аттестация. Итоговое занятие. Мониторинг. Рефлексия.

Практическая часть. Итоговое занятие. Проведение мониторинга образовательных результатов. Рефлексия.

IV. Обеспечение программы

Раздел или тема программы	Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Режиссерская лаборатория	Беседа, лекция, семинар, диспут, индивидуальные, групповые занятия, репетиции, посещение спектаклей профессиональных театров	Документальные фильмы, телеспектакли, литература	Музыкальная аппаратура, свето-аппаратура, стулья, декорации, костюмы, реквизит, одежда сцены, проектор, ноутбук, видеокамера, штатив, гарнитуры, 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, приоритетным аспектом образовательной деятельности, логично «встроенным» в содержание учебного процесса. Содержание воспитания находится в зависимости от уровня программы, тематики занятий, этапа обучения и учебного занятия.

На вводном занятии очень важно напомнить учащимся историю и традиции театра «Луч», Центра детей и юношества, правила взаимодействия с педагогом и друг с другом.

Также важно повторить правила поведения и техники безопасности в учреждении, в учебном кабинете, на занятиях и репетициях. Вопросы техники безопасности, правила этикета в театре обсуждаются 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 «Режиссерская лаборатория» предусматривает включение учащихся в постановочную деятельность, показ спектаклей, конкурсную и фестивальную деятельность, которая играет большую воспитательную роль. В процессе такой деятельности происходит воспитание сценической культуры, ответственности за качество выпускаемого продукта. Показы спектаклей позволяют воспитаннику применить на практике то, чему он научился, предоставляет каждому возможность самореализоваться, развивает эмоциональную сферу. В ходе показов и постановки спектаклей у детей формируется характер, воспитывается воля и такие нравственные качества как доброта, терпение, трудолюбие, потребность оказывать помощь и поддержку друг другу.

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, выходы в театр и на концерты.

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

По-прежнему, традиционной формой работы с родителями является родительское собрание, которое проводится обычно в начале учебного года, а также перед длительными выездами. С развитием технических средств коммуникации, многие вопросы решаются посредством совместных групп в мессенджерах, что позволяет быть педагогу и родителю всегда на связи и быстро реагировать на события.

Воспитанию любви к театру помогает участие в периодических встречах с другими детскими коллективами, посещение открытых занятий и мастер классов студентов Ярославского государственного театрального института и Ярославского колледжа культуры, просмотры спектаклей профессиональных театров.

Кадровое обеспечение

Программа «Режиссерская лаборатория» реализуется педагогами дополнительного образования, имеющими профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающими уровень профессионального мастерства.

V. Информационные источники

1. 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.

2. Литература для педагога:

1. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. М: Знание, 1981.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М: Просвещение, 1988.
3. Брук П. Блуждающая точка. М: Артист. Режиссер. Театр, 1996.
4. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М.,1973г.
5. Извеков Н.П., Сцена, ч. 2 Свет на сцене. Л.-М., 1940. Ал. Б.
6. Корогодский З.Я. Режиссер и актер. М., 1967
7. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. М., 1992г.
8. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу программ. Ростов на Дону, «Феникс», 2003г.

3. Литература для обучающихся:

1. Аль Д.: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 053300 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». — Изд. 4-е. — СПб.: СПбГУКИ, 2005. — 280 с. — 1000 экз.
2. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1992г.
3. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. М., 1967г.
4. Эфрос А. Профессия – режиссер. М: “Панас”, 1993.
5. Барков В. СВЕТ, Световое оформление спектакля, М., 1953;

Репертуарный театр, в котором играют дети

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 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».

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 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 особенным 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 3

Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

группа ОХЭТ_ЛУЧ_01-1
место проведения – каб. 304

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. Инструктаж по ТБ.	3	Беседа Мониторинг
2.		История становления режиссуры как профессии, известные мировые системы	3	Семинар
3.		История становления режиссуры как профессии, известные мировые системы	3	Беседа

4.	Режиссерская лаборатория. Основы драматургии.	3	Беседа
5.	Режиссерская лаборатория. Основы драматургии.	3	Беседа
6.	Режиссерская лаборатория. Основы драматургии.	3	СР
7.	Режиссерская лаборатория. Действенный анализ пьесы и роли.	3	Беседа
8.	Режиссерская лаборатория. Действенный анализ пьесы и роли.	3	Беседа
9.	Режиссерская лаборатория. Выразительные средства режиссуры.	3	СР
10.	Режиссерская лаборатория. Действие. Контрдействие, виды конфликта.	3	Беседа
11.	Режиссерская лаборатория. Проектирование спектакля.	3	Беседа
12.	Режиссерская лаборатория. Проектирование спектакля.	3	Беседа
13.	Режиссерская лаборатория. Проектирование спектакля.	3	Беседа
14.	Режиссерская лаборатория. Проектирование спектакля.	3	СР
15.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Наблюдение
16.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Беседа
17.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Наблюдение
18.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Беседа
19.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Наблюдение
20.	Режиссерская лаборатория. РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
21.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
22.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
23.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
24.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
25.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
26.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
27.	Режиссерская лаборатория. РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
28.	Режиссерская лаборатория. Работа с актерами.	3	Наблюдение
29.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
30.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
31.	Познавательная деятельность. История театра. Станиславский.	3	СР, создание презентации
32.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
33.	Познавательная деятельность. История театра. М.Чехов.	3	Семинар
34.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
35.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
36.	Познавательная деятельность. История театра. Товстоногов.	3	Беседа
37.	Познавательная деятельность. История театра. Кнебель.	3	Семинар
38.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
39.	Актерское мастерство. Познавательная деятельность. История театра. Брехт.	3	Семинар
40.	Познавательная деятельность. История театра. Брук.	3	Беседа
41.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
41.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
43.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
44.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
45.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
46.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
47.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
48.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
49.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
50.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
51.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
52.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение

53.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
54.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	Наблюдение
55.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
56.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
57.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
58.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
59.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
60.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
61.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
62.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
63.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
64.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
65.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
66.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
67.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	3	АОВС
68.	Режиссерская лаборатория. (РПР отрывок, спектакль)	2	АОВС
69.	Воспитательные мероприятия	1	Беседа
70.	Воспитательные мероприятия	3	АОВС
71.	Воспитательные мероприятия	3	АОВС
72.	Воспитательные мероприятия	3	АОВС
73.	Аттестация. Итоговое занятие. Мониторинг. Рефлексия	3	Обобщение