

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 № 17-01/211 от 05.04.2023 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Театр «ЛУЧ»: продвижение»

направленность программы – художественная

уровень программы – продвинутый

возраст учащихся – 10-17 лет

срок реализации – 3 года

Автор-составитель:

Потапова Яна Эдуардовна,

педагог дополнительного образования

Ярославль, 2023

Оглавление

1. Комплекс основных характеристик программы	
1.1. Пояснительная записка	3
1.2. Учебно-тематический план	6
1.3. Содержание программы	7
2. Комплекс организационно-педагогических условий	
2.1. Календарный учебный график	12
2.2. Методическое обеспечение программы	12
2.3. Оценочные материалы	14
2.4. Материально-техническое обеспечение	17
2.5. Кадровое обеспечение	18
3. Список информационных источников	18
4. Приложения	
1. Традиции театра «ЛУЧ»	20
2. Примерный календарный график на 2023-2024 учебный год для группы 1-го года обучения	23
3. Примерный календарный график на 2023-2024 учебный год для группы 2-го года обучения	25
4. Примерный календарный график на 2023-2024 учебный год для группы 3-го года обучения	26

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр «ЛУЧ»: продвижение» (далее-программа) продолжает традиции и развивает идеи основателя Театра «ЛУЧ» Веры Алексеевны Сафриной. С момента основания театра в 1970 году сложились определенные традиции (приложение 1), одной из которых является то, что педагогами в нём работали и продолжают работать его выпускники. В настоящее время в театре три педагога-режиссера, которые являются выпускниками разных лет.

Основу программы, ее «зерно» составляет опыт Театра «ЛУЧ», накопленный, осмысленный и обобщенный несколькими поколениями педагогов-ЛУЧистов. Программа предполагает общехудожественное развитие, практическое овладение основами актерского мастерства, адаптацию в коллективе, выявление интересов и потребностей подростков, на основе приобщения к театральному искусству.

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр «Луч»: продвижение» имеет художественную направленность.

Уровень программы

Уровень программы – продвинутый (углубленный).

Актуальность программы

Программа «Театр «Луч»: продвижение» актуальна, так как, самый короткий путь развития художественного воображения – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает театральная деятельность, которая открывает широкие возможности для развития творческих способностей, самораскрытия и самореализации личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства.

Значимость работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены сильному влиянию интернет-ресурсов и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости и занимательности, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес.

Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения, являющегося локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме. Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. Очень важно, что театральная деятельность создает условия для более успешной социализации личности.

Сочетая возможности нескольких видов искусств: музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Беседы о театре знакомят обучающихся в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, и театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов, средством снятия психологического напряжения, повышения уровня общей культуры и эрудиции.

Новизна программы

На смену доминирующей в XX веке репродуктивной деятельности, в XXI веке возникает необходимость освоения деятельности комбинирующей, т.е. творческой. Это позволяет сделать

каждого человека хозяином собственной судьбы и создать предпосылки для возникновения новых ценностей в различных областях человеческой деятельности.

Театр «ЛУЧ», в основе которого лежит драматическое искусство, и в котором интегрируются самые различные виды творческой деятельности, обладает мощными ресурсами для воспитания творческого Я человека, пробуждения в нем творческой мотивации для реализации замыслов в самых разных видах деятельности. Особенность и новизна данной программы усматривается ее составителем в применении уникального принципа объединения двух фундаментально – значимых личностных процессов: творческого и физического, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых нередко в отрыве друг от друга.

Опыт педагогов театра, позволяет менять структуру и содержание программы в соответствии с уровнем развития современных театральных технологий и театрального искусства, в целом, оставляя неизменными основополагающие педагогические принципы, на которых базируется система педагогического руководства театром «ЛУЧ».

Отличительные особенности программы

Анализ программ художественной направленности в области театрального искусства показывает, что большинство из них ориентировано на приобретение актёрских навыков, навыков сценической речи, сценического движения и т.д. Отличие программы «Театр «ЛУЧ»: продвижение» состоит в использовании всей полноты и возможностей театрального искусства. Данная программа способствует развитию внешней и внутренней социализации ребенка, его творческого потенциала, формированию «мягких» навыков, а именно: развитию коммуникативных способностей, эмоционального интеллекта, навыков коллективной работы, стрессоустойчивости, самоанализа, дисциплины, тайм-менеджмента, развитию чувства партнерства, воли, взаимовыручки и других качеств, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой.

Цель программы

Цель программы – развитие творческих способностей социально активной личности средствами театрального искусства и совершенствование актерских навыков через работу над спектаклем.

Задачи программы

1 год обучения

- обогащать понятийный аппарат обучающихся театральной терминологией;
- научить осуществлять действенный анализ пьесы и роли
- углублять способности к ассоциативному и образному мышлению
- совершенствовать навыки актерского мастерства
- сформировать актерский ансамбль
- создавать условия для ситуации успеха и активизации потребности в творчестве и самопознании;

2 год обучения

- побуждать к самостоятельной деятельности по созданию этюдов на основе жизненных наблюдений и воображения;
- сформировать навык анализа линии и психологического рисунка роли
- развивать способности к пластическому перевоплощению в работе над ролью;
- создавать условия для проявления социальной активности
- содействовать способности к само оцениванию, восприятию критики и самоопределению

3 год обучения

- углублять навыки работы в репетиционном процессе и показах спектаклей
- осваивать новые подходы и системы в работе актера над собой и над ролью
- расширять знания по истории театра
- поддерживать традиции театрального коллектива,

Обучающиеся, для которых программа актуальна

Возраст обучающихся по данной программе: 10-17 лет.

Специфика театрального творчества не требует большого количества детей, и оптимальной численностью будет группа 12 человек на 1 году обучения, и 10-12 человек на 2 и 3 годах обучения.

Занятия по программе осуществляется не только в группах, но и в мини-группах (репетиции отдельных сцен, танцев, ансамблей), в парах (репетиции диалогов, дуэтов) и индивидуально (репетиции монологов, вокальных и танцевальных партий). Допускается комплектование разновозрастных групп.

Форма и режим занятий

Основная форма обучения – очная, групповая.

Дистанционные технологии допустимы к применению при реализации программы в теоретической части разделов. Практические же часы предполагают очную работу с обучающимися.

В связи с разновозрастными группами, теоретический и практический материал для разного возраста обучающихся дается на разном уровне: более простым языком и доступными упражнениями для младших детей и более сложным – для старших.

В случае введения ограничительных мер на реализацию программы в очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, программа может осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализация программы будет осуществляться через специализированные сервисы организации занятий, утвержденные приказом директора образовательной организации. Выбор специализированного сервиса будет осуществляться по конкретным обстоятельствам ограничительных мер.

Формы занятий: мастер-класс, тренинг, экскурсия, игра, интегрированное занятие с элементами импровизации, постановочное занятие, прогоны спектакля с остановками и без остановок, показ (в том числе на фестивале), аттестационное занятие. Допускается индивидуальная работа (мини-группа) с обучающимися в зависимости от личностных качеств актёров и постановочного материала до 1 часа в неделю.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа. Продолжительность учебного часа 45 минут с перерывами не менее 10 минут.

Для обучения по данной программе принимаются дети, которые освоили следующие программы театра «ЛУЧ»: «Театр начинается с...» (стартовый уровень), «Театр «Луч» (базовый уровень). При наличии вакантных мест принимаются дети, имеющие навыки в области театральной деятельности и прошедшие творческое прослушивание.

Срок реализации программы

Срок реализации программы 3 года.

Продолжительность учебного года 9 месяцев. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 648 часов, в год – 216 часов.

Планируемые результаты освоения программы

1 год обучения

Обучающиеся будут:

- свободно использовать в своей лексике понятийный аппарат театральной терминологии: сценография, мизансценирование, пристройка, оценка, темпо-ритм и др.
- уметь анализировать линию роли и психологический рисунок роли согласно автору;
- иметь устойчивый навык образного и ассоциативного мышления;
- иметь постоянную потребность в совершенствовании актерских навыков;
- иметь навык творческого театрального коллективизма, требовательности к себе и ответственности за общее дело;
- уметь проявлять стремление к творческой самоотдаче и созиданию, потребность в творчестве и самопознании.

2 год обучения

Обучающиеся будут:

- уметь проявлять инициативность в репетиционно-постановочной деятельности и смогут самостоятельно развести сцену из спектакля;
- способны самостоятельно построить линию роли в контексте спектакля;
- обладать навыками пластической и речевой характеристики;
- проявлять стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора;
- обладать навыками самоанализа и способны самостоятельно вносить изменения в рисунок роли после обсуждения изменений.

3 год обучения

Обучающиеся будут:

- демонстрировать исполнительское мастерство от спектакля к спектаклю (могут сохранять в памяти и воспроизводить на сцене текст и мизансцены нескольких спектаклей);
- владеть системами перевоплощения в персонаж «от внешнего к внутреннему» и «от внутреннего к внешнему»;
- уметь применять на практике погружение в персонаж и предлагаемые обстоятельства;
- помимо системы Станиславского, знать систему Демидова, Чехова и др., использовать их в работе над ролью;
- знать биографии и работы выдающихся деятелей театрального мастерства;
- участвовать в традиционных мероприятиях театра «Луч»: открытие и закрытие сезона, день театра, турнир скороговорщиков;
- знать традиции: символику, гимн и клятву; поддерживать традиции: «ангел хранитель», «летопись поездки» театра «Луч» и др.

Формы контроля и аттестации обучающихся

Реализация программы «Театр «Луч»: продвижение» предусматривает текущий и промежуточный контроль, аттестацию обучающихся.

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

Промежуточный контроль проводится в форме открытого занятия, творческого показа этюдов, сцен из спектакля, монологов и т.д.

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в форме показа спектакля.

Публичная презентация образовательных результатов программы осуществляется в форме спектакля, концерта, творческого номера.

Основным механизмом выявления результатов воспитания является педагогическое наблюдение.

1.2. Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование тем	всего часов	из них:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Техника безопасности	3	1	2
2	Основы сценической речи	12	2	10
3	Теоретические основы театрального искусства	12	9	3
4	Сценическое движение	12	2	10
5	Работа актера над собой	15	3	12
6	Работа актёра над ролью	42	5	37
7	Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	33	3	30
8	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	72	1	71

9	Воспитательные мероприятия	12	1	11
10	Аттестация обучающихся	3	-	3
Итого		216	28	188

Второй год обучения

№ п/п	Наименование тем	всего часов	из них:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Техника безопасности	3	2	1
2	Основы сценической речи	12	2	10
3	Теоретические основы театрального искусства	12	9	3
4	Сценическое движение	12	2	10
5	Работа актера над собой	12	3	9
6	Работа актера над ролью	45	5	40
7	Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	33	3	30
8	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	72	2	72
9	Воспитательные мероприятия	12	1	11
10	Аттестация обучающихся	3	-	3
Итого		216	30	186

Третий год обучения

№ п/п	Наименование тем	всего часов	из них:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Техника безопасности	3	0	3
2	Основы сценической речи	12	3	9
3	Теоретические основы театрального искусства	9	9	-
4	Сценическое движение	15	1	14
5	Работа актера над собой	15	3	12
6	Работа актера над ролью	42	5	37
7	Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	30	8	22
8	Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	75	2	73
9	Воспитательные мероприятия	12	1	11
10	Аттестация обучающихся	3	0	3
Итого		216	32	184

1.3. Содержание программы

Первый год обучения

1. Введение в программу. Техника безопасности

Теория: Обсуждение планов на учебный год, обмен впечатлениями о каникулах в творческой форме (этюды). Техника безопасности.

Практика: Восстановление уровня речевой, пластической и коммуникативной культуры. Знакомство с новыми участниками коллектива, если такие есть. Инструктаж по технике безопасности, учебная эвакуация.

2. Основы сценической речи

Теория: диапазон звучания, центральный уровень звучания.

Практика: дыхательная, артикуляционная, звуковибрационная разминка. Работа над расширением диапазона звучания, выработка центрального уровня звучания. Формирование навыков голосового самоконтроля.

3. Теоретические основы театрального искусства

Теория: театральное искусство, его особенности и история.

Практика: Экскурсии в закулисы театра, игра по истории театрального искусства.

4. Сценическое движение

Теория: понятия «ритм», «темп», «темпо-ритм».

Практика: пластические тренинги для освобождения мышц от зажимов, развития чувства пространства, формирования навыков мышечного контролера, развития чувства ритма. Упражнения на расслабление и частичное закрепощение определенной группы мышц (“Марионетки”, “Перевоплощение”, “Яичница”, “Скульптор”), 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 собой

Теория: предлагаемые обстоятельства, задача, событие, конфликт, сценическое действие. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Значение поведения в актерском искусстве.

Практика: этюдная деятельность, в которой происходит развитие навыков целесообразного логичного словесного действия, умения анализировать мотивы, поступки, действия и события, развитие творческого мышления.

6. Работа актёра над ролью

Теория: роль, характер, характерность, ведущая потребность, “зерно” роли.

Практика: работа над индивидуальными исполнительскими аспектами характера роли, тренинг речевой и пластической характерности, логика действий как отражение характера, действенный анализ поведения персонажа.

7. Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)

Теория: правила работы с микрофонами, техника работы в определённых жанрах.

Практика: работа над монологами к спектаклю, отдельными сценами; работа с чтецами в жанре художественного слова, их подготовка для выступлений на концертах и фестивалях; работа с ведущими при необходимости участия в концертных программах.

8. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Теория: спектакль, сверхзадача, ансамбль.

Практика: постановка учебного спектакля. Постановка концертных номеров для открытия и закрытия театрального сезона и других мероприятий.

Исполнительская деятельность предполагает:

- подготовку костюма, реквизита, декораций,
- создание образа (грим, прическа или укладка, костюм),
- речевую и пластическую разминку,
- показ спектакля,
- уборку костюма, реквизита, декораций, снятие грима.

9. Воспитательные мероприятия

Теория инструктаж по поведению в общественных местах и участия в массовых мероприятиях, правила игры.

Практика: участие в мероприятиях Центра:

- Тренинг «Секреты публичного выступления».
- Экскурсия по музею Центра детей и юношества «Наш Центр: вчера, сегодня, завтра».
- День рождения ЦДЮ.
- Творческий конкурс к 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова.
- Квест «Герои Отечества», посвященный Дню героев Отечества.

10. Аттестация обучающихся

Теория: правила заполнения листов для анкетирования.

Практика: Промежуточная (декабрь), итоговая (май) аттестация обучающихся. Подведение итогов, диагностика. Обсуждение творческих планов, написание сочинения «Вспоминаю, оцениваю, размышляю» по итогам прошедшего учебного года.

Второй год обучения

1. Введение в программу. Техника безопасности

Теория: Обсуждение планов на учебный год, обмен впечатлениями о каникулах в творческой форме (этюды).

Практика: Восстановление уровня речевой, пластической и коммуникативной культуры. Инструктаж по технике безопасности, учебная эвакуация.

2. Основы сценической речи

Теория: внутреннее видение, «лента киновидения»,

Практика: Работа в группе, мини группах или индивидуально с монологами формирование навыков голосового самоконтроля. Речь как способ передачи внутренних видений с целью воздействия на партнера. Правила интонирования, логика речевого высказывания. Знакомство с деятельностью конференсье, обучение конференсу, приемам работы с публикой.

3. Теоретические основы театрального искусства

Теория: изучение иконографического материала для подготовки роли и спектакля, изучение теоретического материала по истории театра.

Практика: участие в подготовке и проведении праздников в коллективе и отделе; тематические экскурсии, посещение спектаклей любительских и профессиональных коллективов. Посещение и обсуждение спектаклей любительских и профессиональных театров. Поездки и походы в музей на выставки.

4. Сценическое движение

Теория: понятия «жест», «темпо-ритм движения».

Практика: Развитие навыков наблюдения и воспроизведения пластических особенностей людей и животных. Работа над этюдами “Подглядывы”, “Цирк”, “Животные”, “Фарфоровые статуэтки”, “Реклама”. Сценический бой. Удары, пощечины, падения.

5. Работа актера над собой

Теория: понятие “если бы”.

Практика: тренировки для повторения и совершенствования актерских навыков. 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. Тренинг креативного воображения, навыков действенного фантазирования, умения оправдывать любые схемы действий и предлагаемых обстоятельств.

6. Работа актера над ролью

Теория: создание сценического образа в новой постановке, совершенствование персонажей в репертуарном спектакле.

Практика: упражнения: «Беседа с персонажем в детстве», «Речевой наговор события которые радовали моего персонажа и расстраивали», «Общее прошлое «а, помнишь...», «Пластический наговор», «Поиск пластики, мимики, жестов, артикуляции», «Линия роли».

7. Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)

Теория: правила работы с микрофонами, техника работы в определённых жанрах.

Работа над монологами к спектаклю, отдельными сценами; работа с чтецами в жанре художественного слова, их подготовка для выступлений на концертах и фестивалях; работа с ведущими при необходимости участия в концертных программах.

8. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Теория: правила поведения на репетиции и на показах спектаклей, правила работы с декорациями, реквизитом, гримом и костюмами.

Практика: постановка учебного спектакля.

Работа осуществляется по следующему плану:

1. Чтение пьесы и обсуждение первого впечатления.
2. Разбор пьесы, определение темы, идеи, основных событий, главного конфликта. Формулирование сверхзадачи спектакля.
3. Этюды – импровизации, этюды-фантазии, творческие задания по всей пьесе с пробой на одну и ту же роль разных исполнителей. Изучение иконографического материала.
4. Окончательное распределение ролей.
5. Действительный анализ пьесы и роли этюдным методом. Выстраивание образов, характеров персонажей.
6. Построение образа спектакля с его выразительными средствами (мизансценами, темпоритмом, музыкой, художественным оформлением).
7. Прогон спектакля.
8. Премьера спектакля.
9. Корректировочный прогон.
10. Показы спектакля.
11. Участие в региональных, межрегиональных и муниципальных фестивалях и конкурсах.

9. Воспитательные мероприятия

Теория: Техника безопасности при участии в мероприятиях.

Практика: Участие в мероприятиях коллектива: «Открытие театрального сезона», «Новогодний бал», «Заккрытие театрального сезона», «День театра»; участие в мероприятиях образовательного учреждения. Интерактивное занятие по укреплению психического здоровья «Стихии природы». Праздничный концерт, посвященный Дню матери. Творческие встречи «Новый год – семейный праздник». Концерт к Международному женскому дню. Новогодняя кампания. День рождения ЦДЮ.

10. Аттестация обучающихся

Практика: Промежуточная (декабрь), итоговая (май) аттестация обучающихся. Групповая и индивидуальная рефлексия приобретенного творческого и личностного опыта, диагностика.

Анкетирование «Три роли». Обсуждение творческих планов, написание сочинения «Вспоминаю, оцениваю, размышляю» по итогам прошедшего учебного года.

Третий год обучения

1. Введение в программу. Техника безопасности

Теория: обсуждение творческих планов, интересных творческих открытий, произошедших летом.

Практика: инструктаж по технике безопасности, учебная эвакуация.

2. Основы сценической речи

Теория: посыл, действие словом.

Практика: тренинги речевой выразительности. Совершенствование навыков сценической речи. Речевые разминки перед каждым показом.

3. Теоретические основы театрального искусства

Теория: изучение иконографического материала для подготовки роли и спектакля, изучение теоретического материала по истории театра, биографию известных актеров. Знаменитые режиссёры и их методы (К.С. Станиславский, М. Чехов, В. Мейерхольд, В.И. Немирович-Данченко).

Практика: посещение и обсуждение спектаклей любительских и профессиональных театров. Поездки и походы в музеи на выставки. Игра по истории театра.

4. Сценическое движение

Теория: роль потребности в физическом действии.

Практика: оправдание заданного действия, опираясь на предлагаемые обстоятельства. Для того чтобы оправдать действие, нужно привести в деятельное состояние свою мысль, фантазию, воображение, оценить «предлагаемые обстоятельства» и поверить в правду вымысла. Движение само по себе – акт механический, и сводится он к сокращению определённых групп мышц. И совсем другое дело – физическое действие. Оно непременно имеет психическую сторону, ибо в процессе его выполнения сами собой втягиваются, вовлекаются и воля, и мысль, и фантазия, и вымыслы воображения, а в конце концов и чувство.

5. Работа актера над собой

Теория: пауза, оценка, событийный ряд.

Практика: Повторение и совершенствование актерских навыков (внимание, фантазия, воображение, память, сценическое действие, пластическая и речевая выразительность), тренинги. Занятия начинаются с разминки, продолжаются тренингом и заканчиваются «Большим этюдом» в котором педагог дает отправные точки (предлагаемые обстоятельства, задачи и образ каждому обучающемуся). Учебное время распределяется в соответствии с необходимостью отработать в большей степени тот или иной навык.

6. Работа актера над ролью

Теория: художественный образ, линия роли.

Практика: создание сценического образа в новой постановке, совершенствование старых персонажей в репертуарных спектаклях. Упражнения: «Беседа с персонажем в детстве», «Речевой наговор события, которые радовали моего персонажа и расстраивали», «Общее прошлое «а, помнишь...», «Пластический наговор», «Поиск пластики, мимики, жестов, артикуляции», «Линия роли», «Дневник наблюдений», «Зерно роли».

7. Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)

Теория: теоретические основы публичных выступлений (посыл, паузирование, отдача, лента киновидения).

Практика: работа над монологами к спектаклю, отдельными сценами; работа с чтецами в жанре художественного слова, их подготовка для выступлений на концертах и фестивалях; работа с ведущими при необходимости участия в концертных программах.

8. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы

Теория: действенный анализ, сверхзадача,

Практика: восстановление репертуарных спектаклей, репетиционно-постановочная работа над новым спектаклем. Показы. Участие в международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах.

9. Воспитательные мероприятия

Теория: правила поведения во время участия в массовых мероприятиях. Идеальный замысел мероприятия.

Практика: участие в мероприятиях коллектива таких как: «Открытие театрального сезона», «Заккрытие театрального сезона», «День театра», а также массовых мероприятиях образовательного учреждения. Международный день библиотек. Экскурсия по учебно-опытному участку «Мода на растения». Концерт к Дню пожилого человека. Акция к Международному Дню инвалидов. Новогодняя кампания. День рождения ЦДЮ.

10. Аттестация обучающихся

Практика. Промежуточная (декабрь), итоговая (май) аттестация обучающихся. Групповая и индивидуальная рефлексия приобретенного творческого и личностного опыта, диагностика. Анкетирование «Три роли».

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Примерный календарный учебный график на 2023-24 учебный год для групп 1, 2, 3-го годов обучения представлен в разделе «Приложения» (Приложение 2, 3, 4).

2.2. Методическое обеспечение программы

Реализация Программы предполагает следующие формы организации образовательной деятельности: групповые аудиторные занятия с использованием дифференцированного подхода. На занятии используются следующие виды работ: разминка, игры, этюды, рефлексия. При реализации программы используются образовательные подходы педагогики искусства, элементы социо-игрового стиля и театральной педагогики.

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, наблюдение, анализ, рефлексия, сюжетно-ролевая игра, тренинг, этюдный метод, творческое задание, театрализация, посещение культурно-массовых мероприятий.

Раздел или тема программы	Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Основы сценической речи	тренинг, индивидуальные, групповые занятия	Карточки	Кабинет для занятий	Контрольные задания
Теоретические основы театрального искусства	беседа, лекция, игра, семинар, диспут, посещение и обсуждение спектаклей профессиональных театров	телеспектакли, литература	Стол, стулья	Наблюдение, контрольные задания, опрос
Сценическое движение	занятие, тренинг	-	Кабинет для занятий, верёвка, обруч	Наблюдение, контрольные задания, опрос

Работа актера над собой	актёрский и психофизический тренинг, импровизация, разминка	-	мячи разных размеров, палки	
Работа актёра над ролью	репетиции, этюды, беседы, обсуждения,	Сценарий, специальная литература, фильмы	гримерная комната с зеркалами, грим, стол, стулья	
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	этюдный метод	-	Музыкальная аппаратура, свето-аппаратура, радиомикрофон, декорации, костюмы, реквизит, одежда сцены, стулья, проектор, ноутбук, видеокамера, штатив, гарнитуры.	Показы спектакля, участие в фестивалях

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.

Этапы работы над спектаклем:

1. Чтение и обсуждение первого впечатления.
2. Разбор пьесы (тема, идея, сюжет, событийный ряд, конфликт, сверхзадача, обсуждение)
3. Этюдный период (погружение в предлагаемые обстоятельства пьесы, этюды-ассоциации, пробы на роли)
4. Распределение ролей
5. Действенный анализ пьесы и роли
6. Построение образа спектакля (репетиционный период, репетиции отдельных сцен, а затем прогоны спектакля)
7. Сдача спектакля
8. Корректировочный прогон
9. Показы спектакля.

Воспитывающий компонент программы

Воспитание является приоритетным аспектом образовательной деятельности и неотъемлемой ее частью. В результате реализации программы обучающиеся перенимают традиции, правила взаимодействия внутри коллектива, основанные на принципах взаимной поддержки и уважения. В процессе работы над спектаклем формируются такие важные личностные качества, как самодисциплина, исполнительская культура, и умение доводить

любое дело до логичного завершения. Обсуждение и анализ спектакля является важным этапом в формировании внимательного и этичного зрителя.

Актёрский тренинг воспитывает не только хорошего актёра, но, прежде всего, личность. Воспитывает человека умеющего слышать, быть внимательным к себе и партнерам, обладающего эмпатией, трудолюбием, имеющего вектор на саморазвитие. А также формируется умение четко, уверенно и правильно доносить свои мысли, быть частью коллектива. Умение генерировать идеи, предлагать способы решения ситуаций-навыки, которые необходимы каждому человеку.

Реализация программы предусматривает также включение в культурно-досуговую деятельность (тематические экскурсии, спектакли, мастер-классы, творческие встречи), способствующую расширению кругозора.

Участие в фестивалях и общение с другими творческими коллективами повышает мотивацию к театральной деятельности.

Также для обучающихся по данной программе рекомендуется организация городских и загородных лагерей с целью участия в профильных сменах, расширения возможностей практического применения навыков, полученных на занятиях. В период участия в лагере формируются более тесные отношения сотрудничества, формируются такие качества, как самостоятельность, пунктуальность, ответственность.

Традиционной формой работы с родителями является родительское собрание в начале учебного года. Все остальные вопросы решаются в мессенджерах, что позволяет быстро сообщать обо всех событиях, изменениях, делиться фотографиями, а также отвечать на возникающие вопросы.

2.3. Оценочные материалы

Позиции педагогического наблюдения:

- активность участия во всех проводимых мероприятиях;
- позиционирование себя членом театрального коллектива;
- осознанное стремление продолжения обучения по другим образовательным программам театра «Луч» (ДООП «Художественное слово», краткосрочные программы, которые реализуются в каникулярное время);
- самоконтроль поведения и деятельности;
- уверенность в поведении и деятельности;
- конструктивное отношение к себе в деятельности, к мнению окружающих;
- активность участия в мероприятиях коллектива и за его пределами;
- умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, команде;
- участие в социально-значимых мероприятиях и акциях;
- вежливость, доброжелательность, бесконфликтность поведения.

Критерии педагогического наблюдения:

- принимает /не принимает участие в мероприятиях, проходящих в коллективе, Центре;
- проявляет /не проявляет интерес к знакомству с историей коллектива;
- знает/не знает значимые факты из истории театра «Луч» и «Центра детей и юношества»;
- активен / пассивен в процессе учебной деятельности;
- желает/не желает продолжать обучение по другим образовательным программам театра «Луч» (ДООП «Художественное слово», краткосрочные программы, которые реализуются в каникулярное время);
- 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

Средства контроля

1. Результативность обучения по программе определяется баллами по следующим критериям:

Знание теории	Исполнительское мастерство	Участие в жизни коллектива
1 балл - выборочное освоение информации; 2 балла - наиболее полное освоение информации; 3 балла - умение актуализировать полученную информацию	1 балл - развито на уровне осознания текста; 2 балла - развито на уровне взаимоотношения с партнерами в предлагаемых обстоятельствах; 3 балла - развито на уровне понимания стиля и сверхзадачи автора	1 балл - пассивное участие в жизни коллектива (отказ); 2 балла - участие по просьбе педагога; 3 балла - активное участие, проявление инициативы

Результаты оформляются в сводную ведомость:

№ п/п	Фамилия имя обучающегося	Теория	Исполнительское мастерство	Участие в жизни коллектива	Общий балл
1					
...					
				Низкий уровень	3 балла
				Средний уровень	3-6 балла
				Высокий уровень	7-9 балла

2. Оценка динамики развития мотивационно-потребностной сферы.

В связи с тем, что в качестве цели программы обозначено развитие эстетического отношения к действительности, то целесообразно использовать метод, предложенный Румянцевой Натальей Валерьевной, кандидатом педагогических наук, педагогом театра «Луч». По её мнению, в театральном объединении развитие у детей эстетического отношения к действительности возможно при условии трансформации мотивационно-потребностной сферы, которая, включает в себя три этапа, каждый из которых определяется той или иной ведущей потребностью, удовлетворяемой детьми в театральной деятельности на разных годах обучения.

Этапы развития	Этап преодоления эгоцентричной направленности	Этап развития потребности в творчестве	Этап развития социоцентричной направленности
Ведущая потребность	Потребность в признании	Потребность в самопознании, самореализации через творчество	Потребность в творческом преобразовании мира, в самоотдаче
Процесс	Самолюбование	Самопознание, самореализация	Самоотдача
Отношение к миру	Борьба с миром	Диалог с миром	Служение миру
Ключевой вопрос	«Как я вам нравлюсь?»	«Кто я? На что я способен?»	«Как Вы меня поняли?»
Цитата	«Любить себя в искусстве»	«Любить искусство в себе»	«Глаголом жечь сердца людей»
Показатель успешности	Внешняя оценка, похвала	Самооценка	Оценка позитивных изменений

Тестирование проводится в конце каждого учебного года с помощью авторской методики «Три роли», основной идеей которой является ранжирование по степени привлекательности 3-х ключевых позиций театральной деятельности:

1. зрителя,
2. сочинителя (режиссера),
3. актера.

Обучающиеся выбирают, в какой роли им наиболее интересно находиться в театре, и обосновывают свой выбор. Качественный анализ обоснований выбора той или иной позиции позволяет определить ведущую потребность, удовлетворяемую ребёнком в театральной деятельности на каждом этапе личностного роста.

В процессе приобретения детьми театрального стажа должен происходить последовательный переход от потребности в признании к потребности в самопознании и самореализации через театральное творчество и к потребности в «сообщении» - самоотдаче, творческому преобразованию мира.

На основе тестирования ведущей потребности выделены три группы детей, две из которых, проявляют себя в театральной деятельности диаметрально противоположным образом (см. табл.).

**Характеристики личностных особенностей детей
в соответствии с типами проявления в театральной деятельности**

Название характеристики	Компенсаторный тип (группа 1)	Демонстративный тип (группа 2)	Творческий тип (группа 3)
Позиция в групповой работе	Исполнитель	Лидер или анти-лидер	Лидер или исполнитель
Реакция на невнимание со стороны группы	Нейтральная	Раздражение, гнев	Нейтральная
Реакция на ситуацию всеобщего внимания	Дискомфорт, психологический зажим	Радость, возбуждение	Нейтральная
Самооценка	Заниженная	Завышенная	Адекватная
Ведущая потребность	В признании	В признании	В творчестве
Выражение эмоций	Слабое	Сильное	Сильное

На основании наблюдений за поведением детей и сопоставления с результатами относим учащихся к какой-либо группе.

К *первой группе* относятся застенчивые, робкие, неинициативные, не шумные, но внимательные и исполнительные дети. Такие дети нуждаются в воодушевлении и поддержке педагога и группы, в создании доброжелательной атмосферы в коллективе, в организации ситуаций успеха в присутствии значимых взрослых, что повысит их уверенность в себе, оптимизирует самооценку. Занятия в театральном объединении компенсируют дефицит положительного подкрепления от социума, что позволяет условно называть эту группу детей «компенсаторы».

Вторая группа - яркие *демонстраторы*, «выскочки», готовые действовать, не дослушав задание до конца, с трудом слушают других, охотнее говорят сами. Такие дети всеми способами привлекают к себе внимание, стремятся первыми выйти на сцену, быть водящими, ведущими, лидерами.

Между этими полярными группами есть *третья группа* детей, ведущая потребность которых уже на начальном этапе представляет собой потребность следующего уровня, а именно потребность в самопознании и самореализации через театральное творчество. Мы условно будем их называть «творцами». Для этой группы детей значимость внешнего позитивного

подкрепления не так велика. Театр уже выступает как средство самопознания и самореализации.

В тесте «Три роли» все эти дети, как правило, выбирают позицию «Актера», но, объясняя свой выбор, употребляют различные речевые маркеры, а именно:

речевые маркеры выбора	Компенсаторный тип (группа 1)	Демонстративный тип (группа 2)	Творческий тип (группа 3)
актёр	«нравится выступать», «страшно, но интересно», «чувствую себя увереннее»	«Я люблю быть в центре внимания», «люблю, когда мне хлопают»	«играть», «почувствовать себя другим», «перевоплощаться», «вживаться», «познать себя»
режиссёр	«Нравится, когда твоя идея воплощается группой и ее принимают другие»	«Люблю командовать, нравится, когда меня все слушают и реализовывают, то, что я придумал(а)»	«Нравится создавать что-то новое», хочу, чтобы поняли мою мысль»
зритель	Интересно смотреть со стороны	Редко выбирают	«Интересно понять задумку других»

Данное тестирование проводится в конце каждого учебного года и отслеживается динамика. Если происходит переход от потребности в признании к потребности в самопознании и самореализации, и далее к потребности в «сообщении» - самоотдаче, творческому преобразованию мира, значит задачи, поставленные в программе, считаются достигнутыми. Если нет, педагог, переосмысливает педагогические средства и методы работы для корректировки своей работы с детьми.

№	ФИ ребёнка	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	Вывод о трансформации мотивационно-потребностной сферы ребёнка

Так же используется в практике деятельности театра «Луч»:

- рефлексивные сочинения по итогам театрального сезона «Вспоминаю, оцениваю, размышляю»;
- заполнение анкет по методу незаконченных предложений, такими как: «Самое важное, что со мной произошло в этом году в театре, это...», или «Эта роль помогла мне ...», «Самое трудное в ходе подготовки спектакля для меня было»).

2.4. Материально-техническое обеспечение

Раздел или тема программы	Техническое оснащение занятий
Основы сценической речи	кабинет для занятий, микрофон, лампа и штатив для записи видео
Теоретические основы театрального искусства	стол, стулья, канцтовары, проектор, ноутбук
Сценическое движение	кабинет для занятий, верёвка, обруч, палки, ноутбук и колонки для воспроизведения музыки
Работа актёра над собой	мячи разных размеров, палки
Работа актёра над ролью	гримерная комната с зеркалами, грим, стол, стулья, костюмы
Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	музыкальная аппаратура, свето-аппаратура, радиомикрофоны, декорации, костюмы, реквизит, одежда сцены, стулья, проектор, ноутбук, видеокамера, штатив, гарнитуры.

2.5. Кадровое обеспечение

Программа «Театр «Луч»: продвинутый уровень» реализуется педагогами дополнительного образования, имеющими профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающими уровень профессионального мастерства.

3. Список информационных источников

Нормативно-правовая база:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся».
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 652н от 22 сентября 2021 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18.09.2017 г., регистрационный № 48226) «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
5. 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».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 ноября 2021 г. № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
10. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года».
11. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.

12. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утверждено приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.
13. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.
14. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.
15. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом № 17-01/117 от 01.03.2023.
16. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.
17. Методические рекомендации по разработке дополнительной общеобразовательной программы в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденные приказом № 17-01/ 117 от 01.03.2023.

Литература 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. Кочнев В.И. Психологические особенности сценического обаяния. // Вопросы психологии, 1993, №5.
10. Козырева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. - Пенза, 1994.
11. 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.
12. 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.
13. Морозова Г. О пластической композиции спектакля. Методическое пособие. М: ВЦХТ “Я вхожу в мир искусств”. Репертуарно – методическая библиотечка, 2001 №8.
14. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства, М: Просвещение, 1981.
15. Новицкая Л. Тренинг и муштра. М., 1969.
16. Попов П. Режиссура. О методе. М: ВЦХТ “Я вхожу в мир искусств”.
17. Психология художественного творчества. Хрестоматия. Минск: Харвест, 1999.
18. Рождественская Н. В. К вопросу о критериях актерских способностей. В кн. Сценическая педагогика. - Л, 1973.
19. Станиславский К. С. Работа актера над собой. Собр. Соч. т. 2 - М., 1954.

20. Театр – студия “Дали”: Образовательные программы, игровые уроки, репертуар. – М: ВЦХТ, 2001.
21. Чехов М. Литературное наследие в 2 томах. - М., 1995.
22. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991.
23. Киященко, Н.И. Вопросы формирования системы эстетического воспитания [Текст]/Н.И. Киященко. - М.: Искусство, 1971.- 159 с.
24. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект [Текст] / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. — М: Просвещение, 2008. - 39 с.
25. Развитие эстетического отношения к миру у детей в театральном объединении. Авторы: И.В. Павлова, Н.В. Румянцева, А.В. Щаулина, И.Г. Ситкина.

Литература для обучающихся:

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота - подросткам. - Ивантеевка, 1994.
3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюды. Образы». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004.
4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980.
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009.
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005.
8. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2.
9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского». ВЦХТ 2008: №1.
10. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004.
11. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб, пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр, учеб, заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр, искусства им. А. В. Луначарского. – М.: ГИТИС, 1981.
12. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». М, «Искусство», 1972.
13. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009.
14. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980.
15. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999.
16. Эфрос А. «Репетиция - любовь моя». М., «Парнас», 1993.

Приложение 1

Традиции театра «Луч»

Традиции театра «Луч», которые формировались в течение 50 с лишним лет жизни нашего коллектива являются неотъемлемой частью взаимодействия педагога и детей. Мы считаем их педагогическим средством, т.к. они используются для решения педагогических задач. Педагоги являются выпускниками театра, они пропустили эти традиции через себя, будучи детьми и являясь педагогами, поэтому могут оценить степень их влияния на развитие личностных качеств ребенка. Традиции, созданные в театре «Луч», на наш взгляд, способствуют развитию у ребенка 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 театр был создан Верой Алексеевной Сафариной, 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 выпускником-педагогом 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 актерского ансамбля. Особенно это необходимо на первых годах обучения, когда во время занятий случаются конфликтные ситуации, участники группы еще не научились слышать друг друга, доверять. Но, благодаря этим ритуалам, занятие заканчивается позитивно, и ребенку 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 актеры 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 встаем в круг, беремся за руки и произносим: «Свет исправно светит, актеры здорово актерят, декорации исправно декорируют, зрители придут, у нас все 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». 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 данного ритуала состоит в мотивации детей продолжать заниматься в театре, а также в принятии каждым ребенком 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 актерского 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 ребенок 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 елок 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 елок, поездок на фестиваль, во время нахождения в городском или загородном лагере.

Каждый ребенок 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». Ее передают по кругу и, когда шляпа приходит к имениннику, он одевает ее на голову, представляя, что все эти пожелания сыплются на него. Затем ребята садятся за стол и, прежде чем начать есть, заботятся о своем 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.

Режиссерская лаборатория. Среди старших воспитанников театра иногда есть ребята, у которых появляется потребность к самостоятельной режиссерской деятельности. Педагоги театра позволяют таким ученикам создать свой спектакль, лишь предоставляя кабинет для репетиций, оказывая необходимую помощь. Юные режиссеры 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 режиссеров 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».

Преимственность среди педагогов. Одной из уникальных особенностей театра «Луч» является то, что педагогами в нем 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 открытый театральный фестиваль «ИзЛУЧение», который традиционно проводится в стенах ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». На данном фестивале педагоги-выпускники театра «Луч» представляют свои спектакли.

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 график на 2023-2024 учебный год

год обучения - Первый

ВМ – воспитательное мероприятие

РПД – репетиционно-постановочная деятельность

АОВС – анализ и оценка выпускаемого спектакля

№ п/п	дата	Наименование тем	Кол-во часов	Формы контроля и аттестации
1.		Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ	3	беседа
2.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа
3.		Работа актера над собой	3	наблюдение
4.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
5.		Работа актера над собой	3	наблюдение
6.		Работа актера над собой	3	наблюдение
7.		Работа актера над собой	3	наблюдение
8.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
9.		Основы сценической речи	3	наблюдение
10.		Сценическое движение	3	наблюдение
11.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
12.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
13.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
14.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
15.		Сценическое движение	3	наблюдение
16.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
17.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
18.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
19.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
20.		Сценическое движение	3	наблюдение
21.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
22.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
23.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
24.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
25.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
26.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка

27.		Теоретические основы театрального искусства	3	игра
28.		Сценическое движение	3	наблюдение
29.		Работа актера над собой	3	наблюдение
30.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
31.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
32.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
33.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
34.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
35.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
36.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа
37.		РПД. Показы	3	АОВС
38.		РПД. Показы	3	АОВС
39.		РПД. Показы	3	АОВС
40.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
41.		РПД. Показы	3	АОВС
42.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
43.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
44.		Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.	3	наблюдение
45.		Воспитательные мероприятия	3	беседа
46.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	АОВС
47.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	АОВС
48.		РПД. Показы	3	АОВС
49.		Теоретические основы театрального искусства	3	семинар
50.		РПД. Показы	3	АОВС
51.		ВМ	3	АОВС
52.		РПД. Показы	3	АОВС
53.		РПД. Показы	3	АОВС
54.		РПД. Показы	3	АОВС
55.		РПД. Показы	3	АОВС
56.		РПД. Показы	3	АОВС
57.		ВМ	3	беседа
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.		Аттестация	3	Анкетирование
72.		ВМ	3	беседа
Итого			216	

Приложение 3

Примерный календарный график на 2023-2024 учебный год

года обучения - Второй

ВМ – воспитательное мероприятие

РПД – репетиционно-постановочная деятельность

АОВС – анализ и оценка выпускаемого спектакля

№ п/п	дата	Наименование тем	Кол-во часов	Формы контроля и аттестации
1.		Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ	3	беседа
2.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа
3.		Работа актёра над собой	3	наблюдение
4.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
5.		Работа актёра над собой	3	наблюдение
6.		Работа актёра над собой	3	наблюдение
7.		Работа актёра над собой	3	наблюдение
8.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
9.		Основы сценической речи	3	наблюдение
10.		Сценическое движение	3	наблюдение
11.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
12.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
13.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
14.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
15.		Сценическое движение	3	наблюдение
16.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
17.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
18.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
19.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
20.		Сценическое движение	3	наблюдение
21.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
22.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
23.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
24.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
25.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
26.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
27.		Теоретические основы театрального искусства	3	игра
28.		Сценическое движение	3	наблюдение
29.		Работа актёра над собой	3	наблюдение
30.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
31.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
32.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
33.		РПД. Показы	3	наблюдение
34.		РПД. Показы	3	наблюдение
35.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
36.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа

37.		РПД. Показы	3	АОВС
38.		РПД. Показы	3	АОВС
39.		РПД. Показы	3	АОВС
40.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
41.		РПД. Показы	3	АОВС
42.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
43.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
44.		РПД. Показы	3	наблюдение
45.		Воспитательные мероприятия	3	беседа
46.		РПД. Показы	3	АОВС
47.		РПД. Показы	3	АОВС
48.		РПД. Показы	3	АОВС
49.		Теоретические основы театрального искусства	3	семинар
50.		РПД. Показы	3	АОВС
51.		ВМ	3	АОВС
52.		РПД. Показы	3	АОВС
53.		РПД. Показы	3	АОВС
54.		РПД. Показы	3	АОВС
55.		РПД. Показы	3	АОВС
56.		РПД. Показы	3	АОВС
57.		ВМ	3	беседа
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.		Аттестация	3	Анкетирование
72.		ВМ	3	беседа
итого			216ч	

Приложение 4

Примерный календарный график на 2023-2024 учебный год год обучения - Третий

ВМ – воспитательное мероприятие
РПД – репетиционно-постановочная деятельность
АОВС – анализ и оценка выпускаемого спектакля

№ п/п	дата	Наименование тем	Кол-во часов	Формы контроля и аттестации
1.		Введение в деятельность. Инструктаж по ТБ	3	беседа
2.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа
3.		Работа актера над собой	3	наблюдение
4.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка

5.		Работа актера над собой	3	наблюдение
6.		Работа актера над собой	3	наблюдение
7.		Работа актера над собой	3	наблюдение
8.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
9.		Основы сценической речи	3	наблюдение
10.		Сценическое движение	3	наблюдение
11.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
12.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
13.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
14.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
15.		Сценическое движение	3	наблюдение
16.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
17.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
18.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
19.		Основы сценической речи	3	Анализ и оценка
20.		Сценическое движение	3	наблюдение
21.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
22.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
23.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
24.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
25.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
26.		Работа актёра над ролью	3	Анализ и оценка
27.		Теоретические основы театрального искусства	3	игра
28.		Сценическое движение	3	наблюдение
29.		Работа актера над собой	3	наблюдение
30.		Работа актёра над ролью	3	наблюдение
31.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
32.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
33.		РПД. Показы	3	наблюдение
34.		РПД. Показы	3	наблюдение
35.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
36.		Теоретические основы театрального искусства	3	беседа
37.		РПД. Показы	3	АОВС
38.		РПД. Показы	3	АОВС
39.		РПД. Показы	3	АОВС
40.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
41.		РПД. Показы	3	АОВС
42.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
43.		Работа в мини-группах (или индивидуальная работа)	3	наблюдение
44.		РПД. Показы	3	наблюдение
45.		Воспитательные мероприятия	3	беседа
46.		РПД. Показы	3	АОВС
47.		РПД. Показы	3	АОВС
48.		РПД. Показы	3	АОВС
49.		РПД. Показы	3	АОВС
50.		РПД. Показы	3	АОВС
51.		ВМ	3	АОВС
52.		РПД. Показы	3	АОВС

53.		РПД. Показы	3	АОВС
54.		РПД. Показы	3	АОВС
55.		РПД. Показы	3	АОВС
56.		РПД. Показы	3	АОВС
57.		ВМ	3	беседа
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.		Аттестация	3	Анкетирование
72.		ВМ	3	беседа
Итого			216ч	