

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ
Л.В. Фомина
_____ 2016 г.

художественная направленность

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Театра Луч»**

Возраст детей 6 – 18 лет
Срок реализации программы – 8 лет

Авторы программы:
Баканова Н.Н.
старший педагог доп. образования,
Щаулина А.В.
педагог дополнительного образования,
Занегина А.В.
педагог дополнительного образования,
Белозерова М.П.
педагог дополнительного образования

Ярославль, 2016

Аннотация

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

ТЕАТРА «ЛУЧ»

Ссылка на полный текст программы: <http://www.yarcdu.ru/estetic/luch>

Актуальность программы обусловлена потребностью современного общества в развитии у подрастающего поколения таких компетенций как креативность, коммуникативных навыков, умения работать в команде, мыслить критически. *Театр*, вбирающий в себя все виды искусства, требующий определенных умений и навыков, и при этом остающийся игрой, позволяет наиболее полно развивать способности и личностные качества современных детей. В этой связи дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театра «Луч» направлена на развитие у детей эстетического отношения к миру, потребности в творчестве, познавательных интересов; расширение кругозора в сфере художественного творчества; обогащение опыта общения и командной творческой деятельности.

Отличительными особенностями программы является следующее:

1. Программу составляют 4 предмета: «актерское мастерство», «вокал», «хореография», «режиссерская лаборатория», и реализуют ее 4 педагога – специалиста в своих направлениях. Наличие разных предметов в программе расширяет диапазон инструментов развития творческой личности и позволяет выбирать для постановок более разнообразный и разноплановый репертуар (в театре ставятся как драматические, так и пластические и музыкальные спектакли).
2. В программу включен предмет, аналогов которого нет в детских театральных судиях города Ярославля – «Режиссерская лаборатория», направленный на развитие творческих способностей детей в *самостоятельной* режиссерско-постановочной деятельности.
3. С 2014 года театр «Луч» является детским репертуарным театром, что является уникальной особенностью для детских театральных объединений. Данная форма творческого существования заметно обогатила деятельность

объединения и отразилась на УТП программы (ссылка на репертуар театра «Луч»: <http://www.yarcdu.ru/page-433>).

4. Занятия по программе осуществляются не только в группах, но и в микрогруппах (репетиции отдельных сцен, танцев, ансамблей), в парах (репетиции диалогов, дуэтов) и индивидуально (репетиции монологов, вокальных и танцевальных партий), в зависимости от постановочного материала. Конечным продуктом творчества является спектакль, в котором обучающиеся проявляют себя как *творцы* своей роли.

Целью программы является развитие у детей эстетического отношения к действительности посредством синтеза театрального, вокального и хореографического творчества.

Задачи:

1. Развивать потребности в творческой деятельности и самовыражении;
2. Воспитывать ценностное отношение к творческой деятельности;
3. Воспитывать чувство ответственности, работоспособности, дисциплинированности;
4. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение наслаждаться красотой окружающего мира;
5. Развивать внимание, фантазию, воображение;
6. Развивать потребность к самопознанию и саморазвитию;
7. Развивать коммуникативные навыки, умение участвовать в коллективной деятельности.
8. Обучать навыкам актёрского мастерства, развивать актерские качества (фантазию, внимание, воображение, память и т.д.)
9. Дать знания по истории театрального искусства, театральной терминологии.
10. Научить создавать образ в спектакле, свободно существовать на сцене.

Программа опирается на основные нормативные документы в сфере дополнительного образования, а именно: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного образования детей (*Распоряжение Правительства*

Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р).

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

1. Стремление у детей к постоянному духовному совершенствованию, расширению, своего культурного кругозора;
2. Потребность в совершенствовании актерских навыков;
3. Умение вносить в исполнение своей роли коррективы от спектакля к спектаклю;
4. Навык требовательности к себе и ответственности за общее дело;
5. Навык творческого театрального коллективизма;
6. Стремление к творческой самоотдаче и созиданию.

Учебно-тематический план

предмет № группы	«Актерское мастерство»	«Вокал»	«Хореография»	«Режиссерская лаборатория»	Всего
Подготовительная ступень (6-7 лет) Продолжит. – 2 года	72	36	36	---	144
	72	36	36	---	144
Подготовительная ступень (7-9 лет) Продолжит. – 1 год	144	36	36	---	216
1 ступень (9-11 лет) Продолжит. – 3 года	144	36	36	---	216
	144	36	36	---	216
	144	36	36	---	216
2 ступень (11-14 лет) Продолжительность от 1 до 3 лет	216	144	144	---	360
3 ступень (14-17 лет) Продолжительность от 1 до 3 лет	252			---	396
«Выпускники» (18-21 год)	216	По необходимости для постановки песен и танцев к спектаклю по договору		72	288

Формы и методы организации занятий: беседа, наблюдение, анализ, рефлексия, занятия-путешествия, сюжетно-ролевая игра, тренинг, этюдный метод, игра, творческие задания, игра с элементами театрализации; лекция, семинар, диспут, индивидуальные, групповые занятия, репетиции, посещение спектаклей профессиональных театров

Материально-техническое обеспечение программы: музыкальная и световая аппаратура, музыкальный инструмент (фортепиано), микрофоны (4-6 шт.); набор декораций: кубы, стулья; костюмы, элементы реквизита; проектор, ноутбук, колонки, видеокамера; сценическая площадка, репетиционный зал.

Мониторинг эффективности программы осуществляется по предметам деятельности и направлен на изучение и фиксацию творческих способностей каждого ребенка, динамику его личностного развития.

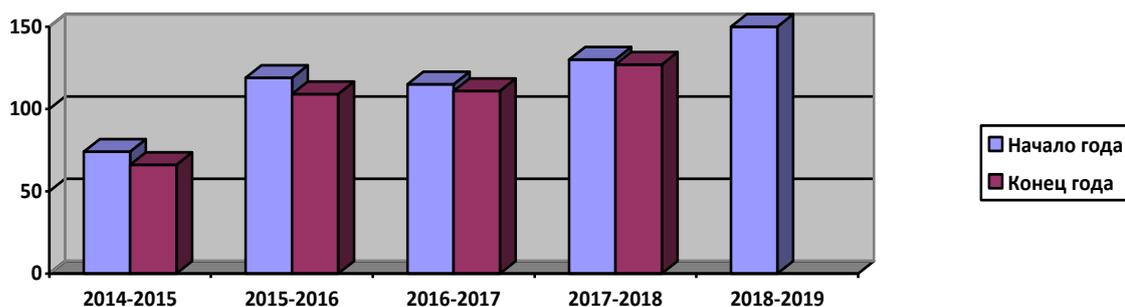
Объектом мониторинга являются: личностные качества и специальные профессиональные (музыкальные, хореографические, актерские) способности. Методы мониторинга – педагогическое наблюдение, анализ творческой активности детей на показах, открытых занятиях, спектаклях, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческих достижений.

Данные мониторинга показывают положительную динамику личностного и творческого развития детей (независимо от первичного уровня подготовки), у воспитанников формируется адекватная оценка собственных достижений, появляется стремление к самосовершенствованию и самоактуализации, развивается эстетическое отношение к действительности как потребность к творческому преобразованию мира на основе нравственно-эстетических ценностей.

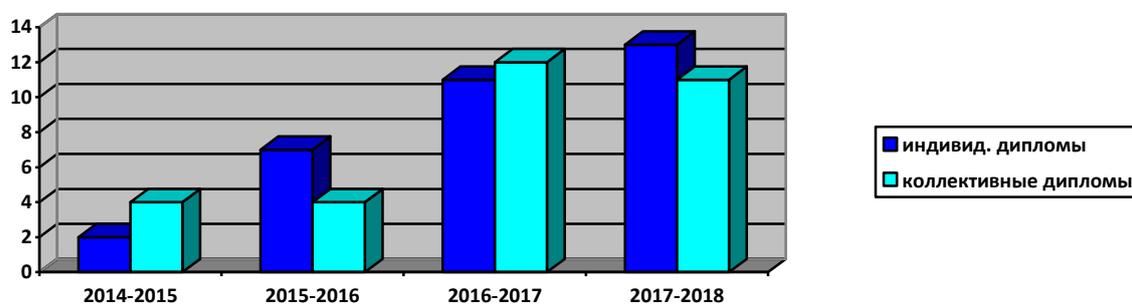
2. Динамика результативности реализации программы

ДООП «Театра Луч» апробирована, реализуется пятый год. В связи с этим уже можно делать определенные выводы по ее результативности:

- **сохранность и приумножение контингента.** В настоящее время в театре насчитывается более 150 обучающихся;

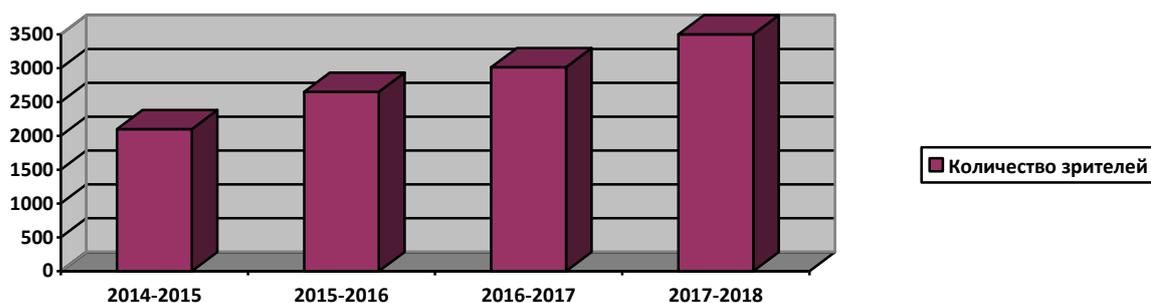

- высокие оценки на фестивалях и конкурсах Международного, Всероссийского и Областного уровня, как за коллективную, так и за индивидуальную работу;

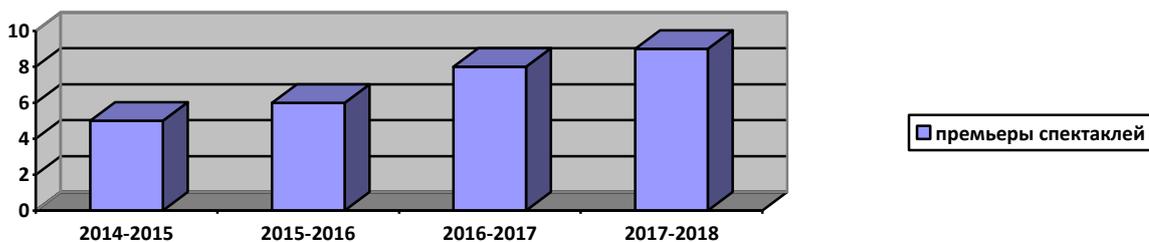

(оригиналы дипломов и грамот: https://vk.com/album-2093564_255574979)

- высокий зрительский интерес к репертуару театра «Луч»;

- увеличение количества премьер для различных возрастных категорий, в том числе спектакль-«невидимка» для детей с особыми образовательными потребностями;

• театр вырос до уровня репертуарного театра, что само по себе является большим достижением и нашей гордостью;

• В настоящее время в репертуаре театра 8 музыкальных и драматических спектаклей. Видео и фото спектаклей: <https://vk.com/teatrluch>

Все эти показатели дают нам право сделать выводы об успешности и эффективности, представленной ДООП «Театра «Луч».

Несмотря на свою результативность, ежегодно программа претерпевает дополнения и модернизацию. В этом году было принято решение о расформировании программы ДООП Театра «Луч» на три отдельные программы:

	Название программ	Возраст	Продолжит.
1.	ДООП «Театр «Луч»: Театр начинается с...»	5-7	2 года
2.	ДООП «Театр «Луч»	8-17	5 лет
3.	ДООП «Режиссерская лаборатория»	18-21	1 год

Это позволит применять непрерывный цикл образования и охватить широкий возрастной диапазон контингента.

3. Аннотация методического обеспечения по ДООП Театра «Луч»

Все материалы доступны по ссылке: <https://vk.com/docs-2093564> .

Последние годы 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. Описание опыта работы: https://vk.com/doc-2093564_476305768 .

После завершения обучения по ДООП «Театр Луч» многие выпускники не расстаются с театром, продолжая посещать занятия и играть в репертуарных спектаклях, желание подростков, уже обладающих определенными знаниями, умениями и навыками заниматься творческой деятельностью и послужило причиной создания данной программы **«Режиссерская лаборатория»**. Ссылка на программу: https://vk.com/doc-2093564_476305333 .

Программа реализуется в детском творческом объединении «Театр «Луч», которое существует в учреждении с самого его основания, более 47 лет. За это время сложились определенные традиции. https://vk.com/doc-2093564_476305584 Одной из уникальных особенностей театра «Луч» является то, что на протяжении 47 лет педагогами в нём работали и продолжают работать только его выпускники. В настоящее время в «Луче» три режиссера – педагога, которые являются выпускниками разных лет. Помимо этого, ряд выпускников работают режиссерами как в профессиональных, так и в любительских театрах. И это не просто совпадение, на самом деле это следствие созданной когда-то особой среды для творчества детей и развития именно авторской постановочной деятельности.

1. Начинается это с заданий, которые даются ребятам по созданию одиночных этюдов, где автором и исполнителем является ребенок, перерастает в работу над индивидуальными проектами.

2. Наличие практики - просмотр 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, светом...).
5. Пример тех, кто уже успешно попробовал что-то создать.
6. И немаловажным фактором является возможность трансляции и даже вывоза своей работы на фестиваль.

Как следствие всех этих факторов у участников творческого и постановочного процесса происходит определение своей профессиональной деятельности - приход к нам или в другой театр на работу.

Так появилась идея создания **ДООП «Режиссерская лаборатория»**, основная цель которого: создании среды для творчества детей и развития авторской постановочной деятельности.

Необходимость введения данного предмета вызвано желанием обучающихся в процессе взросления примерить на себя роль «режиссера», «общения с миром» на языке театра, путем создания своего спектакля.

Конечным продуктом творчества является спектакль, в котором обучающиеся проявят себя как авторы, сценаристы, режиссеры-постановщики.

Организация каникулярного времени – важный аспект образовательной деятельности детского коллектива театр «Луч» Центра детей и юношества Ярославской области. Организованная деятельность детей в период каникул позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего календарного года. «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула явилась главным стимулом для написания и разработки данной программы в рамках летнего оздоровительного лагеря обучающихся театра «Луч» с дневной формой пребывания **«Театральная сессия»**.

https://vk.com/doc2093564_476304610

Цель программы: создание условия для активного и эффективного отдыха детей, через выявление их индивидуальных творческих особенностей, всестороннего развития, оздоровления, активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в социально значимую деятельность.

На наш взгляд, главным фактором успешности дела по организации активного летнего отдыха является создание такой программы, где, учитывая особенности детей, важно найти действенные механизмы, которые позволят, с одной стороны, подчеркнуть индивидуальность и значимость каждого участника, с другой стороны, будут способствовать позитивному взаимодействию между всеми участниками смены, что в конечном результате послужит эффективному отдыху детей.

Данная программа направлена на расширение творческого пространства детей и создании условий для практического применения полученных ими знаний по предмету «театральное творчество» и навыков, приобретенных в театре «Луч».

Задача участников в своих микро-группах в процессе смены поставить небольшие спектакли, примерив на себя все театральные профессии от осветителя до режиссера. При реализации данной программы дети приобретают дополнительный социальный опыт, учатся самостоятельности, реализуют себя в творческой и организаторской деятельности.

Роль пластической выразительности для актера так же велика, как и актерское мастерство для танцора. В связи с этим возникла идея проекта профильной смены в условиях загородного лагеря «**Пластический театр**», в котором бы взаимодействовали, обменивались опытом, обучались и по итогу создали совместный проект обучающиеся-представили хореографического и театрального жанров (театра «Луч» и хореографический коллектив «Забава»).

https://vk.com/doc-2093564_476304957

Как правило, образование в загородном лагере деятельное и быстрое. Здесь участники имеют больше возможностей для практики.

Данная программа комплексного типа, оптимально совмещает в себе

черты оздоровительного отдыха (зарядка, спортивные игры, соревнования), творческой деятельности (массовые мероприятия, конкурсные и игровые программы, работа творческих групп), реабилитацию (тесное общение детей и взрослых) и образования (мастер-классы, семинары, репетиционно-постановочная деятельность, показ **пластического спектакля**).

При реализации данной программы дети приобретают дополнительный социальный опыт, учатся самостоятельности, реализуют себя в творческой и организаторской деятельности.

Помимо образовательных и оздоровительных задач перед педагогическим составом стоят воспитательные задачи. И роль их первостепенна. Суть воспитательной работы в лагере – закладывать в душу ребенка систему ценностей и бережно относиться к оценке этих ценностей.

Цель программы: создания условий для общения, обмена и передачи опыта специалистов театрального и хореографического направлений участниками проекта, с целью освоения и дальнейшего распространения данных техник в своих объединениях.

Задачи:

- создавать единое творческое пространство для участников программы;
- способствовать обмену творческим опытом и приобретению новых знаний, умений, навыков;
- побуждать участников смены к мотивации развитию собственных творческих возможностей;
- поиск новых форм творчества; привитие полезных навыков; развитие инициативы, самоуправления и самостоятельности;
- способствовать укреплению здоровья;
- организация досуга;
- приобщать к основам художественной, коммуникативной, артистической культуры.

Участие в подобных проектах ребенка дает уникальные возможности для

дальнейшего развития наиболее способных, одарённых, талантливых детей и подростков и позволяет более результативно решать многие проблемы отдельных участников смены и коллектива в целом.

Являясь областным учреждением и ведущим коллективом в своем регионе театр «Луч» является организатором проекта «Радуга. Лето». <http://www.yarcdu.ru/page/2016-7> . В июне 2017 года данный проект собрал детские театральные коллективы Ярославской области для участия в профильной смене «Театральная сессия 2017» https://vk.com/doc-2093564_476304837

Цель программы: Создания условий для общения, обмена и передачи опыта специалистов театрального направления педагогам и участниками театральных объединений ЯО, с целью освоения и дальнейшего распространения данных техник в своих театральных объединениях.

Программа профильной смены «Театральная сессия» состоит из трех блоков:

Блоки	Содержание
Досуговый-развлекательный	Познавательно-досуговый блок включает в себя культурно-массовые мероприятия (согласно программе лагеря), поездки в театр.
Учебно-познавательный	Учебные занятия по профилю, а также направленные на их общее развитие Участие в мастер-классах и семинарах театральной направленности. Репетиционно-постановочная деятельность. Показы.
Физкультурно-оздоровительный	Программа по оздоровлению реализуется через проведение ежедневной утренней зарядки, подвижных игр на свежем воздухе, проведение и участие в спортивных соревнованиях, беседы о личной гигиене.