

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**«ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ
ТЕАТРАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ»**

Разработчик:

Хабиев Руслан Равильевич

Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ стр. 3-7
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ стр. 7-11
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ
 - 3.1. СТУДИЙНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА стр. 11-14
 - 3.2. СТРУКТУРА СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ В ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ стр. 14-21
 - 3.3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА – РЕЖИССЁРА В ОРГАНИЗАЦИИ СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ стр. 21-23
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр. 23-24
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ стр. 25

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Возникновение театральных студий связано с поисками новых путей развития сценического искусства, с рождением режиссуры. В студиях либо готовят специалистов — артистов, художников, режиссеров, либо изучают основы профессионального мастерства на практике, стремятся выработать новые художественные принципы, новые приемы в искусстве. Студии, студийное движение получают распространение в те периоды развития искусства сцены, когда театр оказывается на пороге важных перемен, когда старые выразительные средства себя исчерпывают, когда у деятелей театра появляется неудовлетворенность состоянием сценического искусства. Но история знает и другие примеры расцвета студийного движения. Так, в первые годы после Великой Октябрьской революции в нашей стране возникло множество студий, что объясняется пробуждением творческих сил народа.

Первые театральные студии появились в начале XX в. и создавались обычно при театрах. Их организаторы стремились развивать и проверять художественные принципы того театра, с которым были связаны, либо пытались открыть что-то новое, неизвестное ранее в искусстве сцены. В театральной студии обычно сочетаются организационно-производственные задачи (как и в театре) и задачи учебно-творческие. Студии иногда создаются и при учебных заведениях — это практикуется чаще в США и западноевропейских странах.

возможности самореализации для активной творческой личности.

Я занимаюсь с детьми театральным творчеством много лет. И всю учебно-воспитательную работу в кружке направляю на формирование и укрепление коллектива, на воспитание у ребят чувства товарищества и дружбы. Я не провожу отбора детей, принимаю всех, каковы бы ни были их способности и внешние данные. Моя задача — воспитать у детей чувство прекрасного, любовь к своей Родине, помочь им найти свой путь в жизни, выявить природные способности, развивать эмоциональное сопереживание герою, стимулировать качественное художественное воплощение детьми образа героя, развивать коммуникабельность, чувство сопричастности к общему делу, умение сотрудничать, умение фантазировать и, самое главное, развить способности к самостоятельному творчеству.

Особое место в творчестве занимает искусство театра. Оно сосредоточивает в единое целое средства выразительности разных искусств (музыки, танца, живописи, скульптуры). Известно, что формированию

целостной творческой личности в наибольшей степени способствует синтез искусств, что позволяет рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее природосообразную и целостную систему социального и эстетического образования и воспитания. Актуальность этой методической рекомендации заключается в том, что оно направлено на выявление возможностей театральной деятельности подростков в социально-культурном развитии личности. Участие в театральном кружке создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования содержательного общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта.

В работах по театру и театральной деятельности учащихся исходным рассматривается положение о формировании самостоятельной творческой личности только путем самостоятельной творческой деятельности, построенной на основе самоуправления. Огромный положительный опыт отечественной театральной педагогики, театральных деятелей русской драматической школы «театра переживания», накопленный С.В. Гиппиус, Н.М. Горчаковым, П.М. Ершовым, Ю.А. Завадским, Б.Е. Захавой, М.О. Кнебель, Ю. Кренке, В.И. Немйровичем — Данченко, С.В. Образцовым, Н.И. Сац, К.С. Станиславским, Г.А. Товстоноговым, В.О. Топорковым, М.С. Щепкиным, А.М. Эфросом и другими, доказывает эффективность занятий театральной деятельностью с неизменно положительным результатом на всех возрастных периодах человеческой жизни. Вопросы театральной деятельности освещены и в работах педагогов В.М. Букатова, И.А. Генераловой, А.Ю. Гончарука, А.П. Ершовой, ИЛ. Любинского, Ю.И. Рубиной, Е.К. Чухман и др.

Цель данной рекомендации состоит в том, чтобы на основе теоретико-методологического анализа и опытно-экспериментальной деятельности разработать содержание, формы и методы театральной деятельности учащихся в условиях разновозрастного коллектива, применение структуры студийной работы для реализации модели деятельности профессионального театра и увеличения творческой результативности в обучении театральному искусству среди детей театрального творческого объединения основного уровня обучения.

Также рассматривается организация занятий, позволяющих реализовать на практике идеи интеграции основного и дополнительного образования в условиях индивидуальной творческой деятельности каждого учащегося и использование разнообразных методов театральной педагогики. На основе

анализа работ разных авторов (А.Ю. Гончарука, А.П. Ершовой, А.Д. Жаркова, В.А. Кан-Калика, Т.С. Комаровой, И.С. Кона, И.Л. Любинского, А.В. Мудрика, Ю.И. Рубиной, Е.К. Чухман и др.), были выделены задачи (как художественного, так и социального характера), которые необходимо решать педагогу-практику, руководящему процессом театральной деятельности ребенка:

- Создать условия для воспитания и творческой самореализации ребенка:
 - а) коммуникабельного, то есть способного к продуктивному сотрудничеству с партнером по коммуникации и донесению своих мыслей, чувств, суждений до собеседника, используя вербальные и невербальные средства общения, б) владеющего своим телом (способным адекватно использовать свой физический аппарат, согласно данным ситуационным и пространственным характеристикам).

- Разнообразить и расширить личный жизненный опыт подростка, обогатить новыми эмоциональными и эстетическими переживаниями, позволить ему реализовать потребность в общении, расширив его социальный круг: работа в театральном кружке, совместно с более старшими ребятами и взрослыми (педагогами, родителями), знакомство с другими детскими коллективами, участие в праздниках и фестивалях, обширные контакты со зрительской аудиторией.

- Стимулировать ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию, которые возможны при наличии основных психических образований: рефлексии, целеполагания, планирования и предвосхищения результатов собственного поведения.

- Создать условия для психологической компенсации (процесс, направленный на достижение или восстановление чувства внутренней стабильности в связи с переживанием несостоятельности в тех или иных аспектах жизни основных противоречий психического и физического развития в подростковом возрасте).

- Познакомить ребенка со спецификой коллективной работы, требующей распределения функций и четкого выполнения своих обязанностей; слаженной и последовательной работы всех участников, независимо от их текущих личных проблем; установления коммуникативных связей в коллективе, невзирая на индивидуальные симпатии или антипатии.

Художественная деятельность имеет отражательную и информационную основу: познание окружающей действительности и, в то же время, распространение и популяризация полученных знаний. Произведение искусства способно оказывать комплексное развивающее воздействие на реципиента: нравственное, эстетическое, научно-просветительское. В целом

основой театральной деятельности является обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития ребенка; воспитание его творческой индивидуальности; пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. Одновременно отмечается развитие личности педагога, поскольку им в процессе театральной работы с детьми требуется осваивать новые методики и технологии работы, часто не связанные с его основной профессией.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ

Деятельность театрального творческого объединения предполагает большие возможности в осуществлении социально-культурного воспитания учащихся (формировании эстетических суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных коммуникативных навыков, способов работы с партнером и в коллективе, самоактуализации и самовоспитания, трудолюбия, самоорганизованности и ответственности и др.), обеспечивая формирование разных типов общения, овладение спецификой театральной деятельности.

Формы и методы создания и работы детского театрального коллектива включают прием детей по желанию, отбор содержания, обсуждение пьесы, в котором принимают участие все члены творческого объединения, определение специфики каждого образа, распределение ролей с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося, коллективное обсуждение в процессе подготовки спектакля и после его представления с членами творческого объединения и зрителями.

Эффективность занятий достигается путем проведения тренинга, индивидуальных занятий, подбора специальных упражнений, стимулирующих развитие ребенка и использование театрального искусства в качестве коррекционного воздействия на ребенка (развитие речи, мимики и жестикюляции, преодоление трудностей в общении, пластическое развитие и помощь в овладении движениями в условиях быстрого роста и пр.).

Моменту формирования из воспитанников театрального творческого объединения групп основного уровня обучения предшествуют два года обучения театральным дисциплинам в группе начального уровня обучения. Условия перевода детей из групп начального уровня обучения в основной целиком зависят от успешности освоения программы начального уровня обучения.

Программа включает в себя несколько направлений-разделов, по которым ведутся занятия.

Ритмопластика.

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Развитие умения произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовности действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развитие координации движений; обучение запоминанию заданных поз и образной их передаче; развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию; обучение созданию образов животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи.

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации, логики речи; обучение сочинению небольших рассказов и сказок, подбору простейших рифм; произнесению скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; пополнение словарного запаса.

Основы театральной культуры.

Элементарные понятия, профессиональная терминология театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Актерское мастерство (базируется на выполнении упражнений актерского тренажа).

Обучение сочинению этюдов; развитие навыка действий с воображаемыми предметами; обучение нахождению ключевых слов в отдельных фразах и предложениях и выделению их голосом; развитие умения пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнение словарного запаса, образного строя речи.

Сценическое движение (базируется на выполнении основных элементов тренажёр и на достаточном уровне освоения элементов основ сценического боя).

Умение владеть своим телом и ориентироваться в движении, лёгкость в перемещении, организация пространства сценического движения, свободная ориентация в сценическом пространстве. Умение исполнять сценические «симулятивные» действия (падения, подкаты, фрагменты сценического боя и т.д.) в совокупности с актёрским мастерством.

Формы занятий:

- лекция-беседа;
- дискуссия (обсуждение после показа);
- тренинг;
- репетиция;
- показ театральной постановки (миниатюра, спектакль);
- участие в массовых мероприятиях.

Формы контроля:

- рефлексивная беседа;
- открытый показ спектакля (1 раз в год для учащихся и родителей);
- творческий отчет.

Умения и навыки детей по окончании курса:

Ребенок должен знать:

- ✓ Основные театральные термины.
- ✓ Основные постановочные единицы: миниатюра, этюд, пьеса.
- ✓ Профессии театра, устройство сцены, технику грима.
- ✓ Наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.
- ✓ 8-10 скороговорок.
- ✓ Театральные игры, техники восстановления дыхания.

Ребенок должен уметь:

- ✓ Произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
- ✓ Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
- ✓ Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или цепочки.
- ✓ Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
- ✓ Запоминать заданные педагогом мизансцены.
- ✓ Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия.
- ✓ Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.

- ✓ Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему.
- ✓ Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
- ✓ Менять по заданию педагога тембровую окраску голоса.
- ✓ Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах.
- ✓ Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.
- ✓ Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- ✓ Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
- ✓ Строить диалог с партнером на заданную тему.
- ✓ Подбирать рифму к заданному слову.
- ✓ Составлять диалог между сказочными героями.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ

3.1. СТУДИЙНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Студийно-театральная педагогика есть форма и способ организации некой креативной среды, в которой вырабатывается *творческий метод* выявления, развития и становления индивидуальности на основе ее уникальной природы (аналог педагогики «свободного развития», «свободного воспитания» или пайдейи).

Концепция «студийности» - эвристический подход к поискам самых разнообразных творческих методов развития на протяжении XX столетия, изначально определяет выход за рамки конкретно-предметной, специализированной деятельности.

Понятие «студийная (творческая) педагогика» акцентирует внимание, прежде всего, на процессе развития и воспитания художественным творчеством (достаточно вспомнить категорический императив Е.Б. Вахтангова – в студии «надо воспитывать, а не обучать»). Исторически методы организации студийного театрального процесса принципиально расходятся с системой «театрально сценической педагогики», как специализированным методом обучения актёрскому мастерству.

Студийность возвращается к своему изначальному назначению – «школа», восходящее к латинскому *studium* – «занятие» и к итальянскому *studio* – «старание», «изучение», «исследование».

Студийная педагогика разрабатывает свои творческие методы организации учебных и художественных задач, не связанных с «текущими» эстетическими проблемами конкретных театров, стилей и направлений.

Закон №1 – индивидуально-личностное выявление общих принципов творчества художественными средствами театра как вида искусства.

Закон №2 – это обязательное наличие сверхзадачи, которая изначально определяет, ориентирует и направляет всю учебно-творческую деятельность и выработку технологических приёмов сценического самовыражения.

Закон №4 – поиск средств и путей (методов) нахождения кульминации в театральном действе.

Закон №5 – законы студии соотнобразуются с законами общей педагогики: закон взаимосвязи творческой самореализации ученика и творческой образовательной среды («атмосфера творчества»); закон взаимосвязи обучения, воспитания и развития; закон целостности и единства образовательного процесса (внутренняя согласованность всех элементов или «единый ритм»).

Основоположения «педагогики творчества» создают и организуют рабочие *принципы студийности*. Первые принципы творческой работы были заложены в «Обществе Искусства и Литературы» К.С. Алексеевым (Станиславским). Для общего театрального контекста своего времени поиски любительского творческого объединения выглядели авангардными – *рационалистичность, аналитичность, сознательность*. Эти принципы проявились в «натурализме» первых постановок МХТ, которые воспринимались широкой публикой поначалу на уровне эпатажа.

Принципы студийной педагогики художественного развития и воспитания:

- общий принцип студийного воспитания – единство этического и эстетического, общественно-нравственного и творческого с доминантой этического (общечеловеческого «axios»);
- принцип единого ритма организации – этическое взаимобязательство студийцев на основах педагогической аксиологии (контекст общечеловеческих ценностей);
- принцип очищения и возвышения (души, духа, тела);
- принцип гармонизации и гармоничности;
- «дисциплина» и «самодисциплина» как «удовлетворение внутренней потребности»;
- принцип реальности духовной жизни (реально творческая основа художественного воображения);
- принцип совместной деятельности-сотрудничества («синергия», воспитание «корпоративного» характера, «соборность», «коллективизм»);
- принцип индивидуально-творческого развития и принцип природосообразности («единичного во всеобщем»);
- принцип межиндивидуальных связей (творческое взаимодействие);

- принцип вариативной комбинаторики (пластическая подвижность формообразований);
- принцип художественно творческой автономности (маргинальности) – поисковый принцип (эвристический) «мастерской», «лаборатории»;
- принцип самодеятельности (самоактуализации);
- принцип самоуправления («совет», «семья», «орден»);
- принцип самоусовершенствования (как основа этико-эстетического воспитания личности);
- принцип создания креативной среды («атмосфера творчества»);
- принципы сознательности и творческой активности;
- принцип игры (как поле свободной, естественной и непринужденной деятельности);
- принцип образной природы театральности («художественная воспитанность» – «фантастический реализм художественного образа», «сценический реализм»);
- коммуникативный принцип «общей воспитанности» личности и принцип «оптимальной дистанции» (искренность, внимательность, вдумчивость, деликатность, такт, эмпатия);
- принцип комплексности – интегративный принцип технологической организации обучения;
- общепедагогические принципы доступности, прочности, научности, связи теории с практикой, продуктивности, ситуативности («здесь и сейчас»), систематичности, последовательности, целенаправленности и непрерывности саморазвития;
- принцип «миссионерства» (чистота высоких идеалов, «устремлённость»);
- принцип формирования студийных традиций в непосредственном сочетании с внедрением творчески-инновационных технологий.

Содержательное раскрытие этих принципов направлено на художественное развитие уникальности индивидуально творческой личности.

3.2. СТРУКТУРА СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ В ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ

В основе структуры студийной работы в театральном кружке основного уровня обучения лежит, естественно, дальнейшее пошаговое освоение всех театральных дисциплин с усиленным акцентом на самостоятельное творчество. Для этого руководитель творческого объединения должен создать атмосферу, способствующую **творческой самостоятельности**. Поэтому руководителю коллектива необходимо выстроить следующую структуру занятий в театральном коллективе:

Реализацию структуры занятий, способствующей творческой самостоятельности театального творческого объединения, можно рассмотреть на следующем примере:

- 1-й этап **«Постановочная проблема, требующая усилий всего коллектива для её полноценного творческого решения»**. На этом этапе руководитель коллектива выносит на рассмотрение детского коллектива постановочную проблему – реализация сюжета сценического этюда, номера, миниатюры, мини-спектакля или спектакля.
- 2-й этап **«Определение направлений решения постановочной проблемы» (разрабатываются кружковцами под руководством режиссёра)**. На этом этапе воспитанники решают вопрос: «Что нужно для будущей постановки?», сюда входит определение жанра будущей постановки, определение основных театральных дисциплин, изучение которых необходимо для постановки, работа над сценарным ходом, распределение круга обязанностей (определение театральной иерархии), использование реквизита, работа над музыкальным материалом и т.д. Распределение ролей происходит исключительно руководителем коллектива.
- 3-й этап **«Определение направлений работы групп кружковцев, необходимых для решения творческой проблемы»**. На этом этапе воспитанники распределяются по группам для организации творческих лабораторий (по направлениям основных театральных дисциплин). Распределение может производиться как воспитанниками самостоятельно, так и режиссёром – руководителем творческого объединения.
- 4-й этап **«Творческие лаборатории»**. На этом этапе воспитанники в своих группах самостоятельно (при коррекции руководителя) осуществляют творческие проекты по направлениям основных театральных дисциплин.
- 5-й этап **«Решение постановочной проблемы»**. На этом этапе руководитель коллектива осуществляет просмотр творческих работ и, при необходимости, делает повторное распределение ролей. Затем осуществляется репетиционный процесс постановки.

Процесс, реализующий творческую самостоятельность, может длиться от одного занятия до цикла занятий продолжительностью в неделю и более, в зависимости от глобальности постановочной проблемы.

В основу всего цикла реализации процесса, от его начала до определения эффективности, положены следующие методы, которые составляют единую целостную систему:

- **метод игры.** Каждый из нас испытывает потребность в игре, и именно в игре формируются его эстетические потребности. Шиллер считал: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет»;
- **метод «исключения» Ежи Гротовского.** Подразумевает умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- **метод «тотального выражения» Ежи Гротовского.** Подразумевает включение целостного психофизического аппарата актера в процессе создания и воплощения образа»;
- **метод «физических действий» К. С. Станиславского.** Подразумевает выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий, направленных на достижение психологического результата. Деление сквозного действия на простые физические действия помогает актеру возбудить память чувств, выстроить целостную логику поведения персонажа, добиться органичного существования актера на площадке. Это первый этап работы актера над ролью;
- **метод «психологического жеста» Михаила Чехова.** Помогает актеру в оттачивании работы над ролью, в поиске внешней характеристики.

Студийная работа – это, в первую очередь, работа единомышленников, которые на равных правах осуществляют путь от задумки спектакля до его воплощения, проходя все обучающие и постановочные этапы. Это, в первую очередь, работа **творческих лабораторий**:

Количество направлений может увеличиваться и уменьшаться, в зависимости от постановочных потребностей.

Для реализации полноценной работы творческих лабораторий необходимо выполнение следующих **задач**:

- создание благотворного климата в театральном коллективе и для каждого участника в отдельности;
- подбор репертуара должен соответствовать возрасту, при этом необходимо учитывать личные особенности и склонности человека;
- при работе над новым материалом, не очень понятным учащимся, необходимо найти «точки соприкосновения» с этим материалом из личного жизненного опыта или другой литературы, найти и показать что-то аналогичное, но более доступное, помочь углубиться в содержание, принять и полюбить его;

- научить каждого исполнителя пусть трудно и медленно, но самостоятельно научиться точно и верно раскрыть замысел автора, а для этого необходимо накапливать сведения, развивать наблюдательность, оценивать факты и события, выявлять основной конфликт, понимать и чётко строить логическую перспективу произведения;
- научить подбирать нужную интонацию, тембр, громкость, скорость прочтения для каждой строчки, для каждого слова, правильно ставить ударения, правильно брать дыхание;
- отрабатывать динамику в соответствии с текстом и личными особенностями учащегося; движения должны быть естественными, а не наигранными;
- во время коллективной работы необходимо научить слышать друг друга, быть взаимно чуткими друг к другу – «сотворчествовать», контролировать каждое своё действие на сцене.

При условии соблюдения алгоритма организации студийной работы в театральном кружке основного уровня обучения театральная «иерархия» в кружке должна приобрести следующую **структуру**:

Требования к постановочному репертуару:

Основной формой является воплощение литературного произведения. Именно литературный материал определяет содержание занятий и репетиций. Чаще всего это не цельный большой спектакль, а какие-то отрывки тех или иных произведений, связанные логически единым сценарием. Возможны литературно-музыкальные композиции по произведениям одного поэта или композиции, содержащие произведения разных авторов, но связанные одной темой. Общая продолжительность одного выступления от 50 минут до 1,5 часов. Подготовка к одному выступлению длится от одного месяца до полугода в зависимости от сложности осваиваемого материала.

3.3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА – РЕЖИССЁРА В ОРГАНИЗАЦИИ СТУДИЙНОЙ РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ

В наиболее обобщенном виде функции педагога-режиссера при организации студийной работы в театральном кружке могут быть сформулированы следующим образом:

- **диагностическая**, которая изучает и реально оценивает особенности деятельности и общения участников театральной студии, степень и направленность окружающей микросреды, особенности духовной жизни, семьи, соседской среды, групп сверстников, объединений взрослых. Здесь

важно знать все позитивные социально-культурные возможности микрорайона, а также источники негативного влияния на ценностные ориентации и предпочтения детей и подростков;

- **организаторская**, когда руководитель театральной студии организует совместную творческую деятельность детей и подростков в открытой среде, влияет на разумную организацию их досуга, формирует в коллективе подлинно демократическую систему взаимоотношений, отношений взаимной ответственности и взаимопомощи;

- **прогностическая**, которая программирует и прогнозирует процесс творческого развития личности ребенка в условиях деятельности школы, семьи, студии, окружающей среды;

- **социально-терапевтическая**, которая приводит в действие юридические и психологические механизмы предупреждения и преодоления негативных явлений, способных оказать антипедагогическое воздействие на творческое развитие участников театра-студии, обеспечивает защиту прав детей и подростков;

- **коммуникативная**, на основе которой происходит включение детей в совместный творческий труд и отдых, деловые и личностные контакты, аккумулирует информацию о воспитательных воздействиях различных сил, учреждений, организаций, налаживает контакты между ними по отношению к конкретному ребенку.

Многоплановость и многовариантность функций режиссера-педагога театральной студии не исключает и его определенную специализацию в одном из более узких направлений в воспитательной работе среди школьников.

Это может быть его лидерство в приобщении ребят к сбору и изучению фольклора, самобытных художественных народных промыслов и ремесел, бытующих в данном регионе; его непосредственное участие в природоохранной деятельности, в работе по возрождению, сохранению и развитию памятников истории и культуры, в оказании всемерной патронажной помощи талантливым детям из неимущих и малоимущих семей, других направлениях.

Следовательно, сфера социально-культурной деятельности режиссера-педагога не замыкается рамками коллектива театральной студии, а постепенно выходит за их пределы. Это касается непосредственно педагогических условий студийной работы.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Именно студийная работа в детском театральном кружке, в качестве одного из институтов внешкольного образования, дает уникальную возможность для раскрытия большого творческого потенциала личности ребенка через игру и импровизацию, органично объединить содержание учебного процесса и внеклассных занятий учащихся и привнести в содержание понятия "школа" радостный смысл. В этих целях представляется крайне существенным опереться на весь богатый арсенал средств в практике режиссера-педагога, руководителя самодеятельного театрального ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ для создания не только художественных, творческих действий - спектаклей и театрализованных представлений, но и ориентации на дальнейшее развитие свободного интеллектуального, эмоционального творческого труда.

Студийная работа осуществляется в направлениях:

- **в организационно-педагогическом направлении** - взаимосвязи по субъекту, производящему учебно-воспитательные воздействия (творческие, методические контакты, повышение квалификации педагогов режиссеров); по субъекту, воспринимающему учебно-воспитательные воздействия (театрально ориентированный контингент); в самом учебно-воспитательном процессе (преемственность содержания, форм и методов подготовки учащихся между школьными предметами и всеми звеньями театра-студии);
- **в социально-психологическом направлении** - это специальная направленность учебно-воспитательного процесса на формирование системы отношений личности ребенка к себе, учителям школы, коллегам по студии, взаимодействию с партнерами;
- **в психолого-педагогическом направлении** - преемственность в формировании как актерско-исполнительских, так и духовно-личностных качеств;
- **в направлении учета психологических особенностей учащихся детского и подросткового возраста**, выражающихся в смене характера и степени активности в творческом процессе;
- **в направлении четкого представления цели** будущего спектакля или театрализованного представления;
- **стратегии педагогической и режиссерско-сценической деятельности коллектива**, определяющей систему управляющих воздействий и заключающейся во взаимосвязи и преемственности с учебными дисциплинами;

- **приобретения участниками театральной студии** опыта художественно-творческой деятельности в фольклорных, хореографических и других художественных коллективах;
- **создания творческой атмосферы в театральной студии**, открывающей возможности для творческого роста всех участников;
- **использования проблемной ситуации в творческом процессе театра-студии**, специфики творческой задачи, выражающейся в вариативности ее решения.

Творческое развитие участников театра-студии осуществляется в диалектической взаимосвязи случайности и необходимости, разума и рассудка, интуиции и логики, спонтанности и стабильности, рациональности и эмоциональности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ефимова, А. В. Особенности психологии, педагогики и методы развития детей раннего возраста: практическое пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов: Профобразование, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-4488-1341-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117292.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Баева, Л. В. Социокультурные и философские проблемы развития информационного общества: учебное пособие / Л. В. Баева. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-4497-1440-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/116369.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Тариева, В. А. Организация проектной деятельности младших школьников: учебное пособие для студентов педагогических вузов / В. А. Тариева. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2020. — 106 с. — ISBN 978-5-98935-218-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101480.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Подготовка будущих педагогов к инклюзивному образованию школьников: монография / И. А. Руднева, О. А. Козырева, Е. М. Сафронова, Е. В. Шипилова. — Саратов: Вузовское образование, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-4487-0801-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115774.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Теория и методика художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста средствами музыки: учебное пособие / О. И. Спербер, Л. А. Калантарян, М. В. Близниченко, О. Г. Брыкалова. — Ставрополь:

Ставролит, 2020. — 136 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117420.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Фаликман, М. В. Парадоксы зрительного внимания : эффекты перцептивных задач / М. В. Фаликман. — Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-94457-335-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92406.html> (дата обращения: 23.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Ахутина, Т. В. Учимся видеть и называть. Методика развития зрительно-вербальных функций у дошкольников: рабочая тетрадь / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. — 2-е изд. — Москва: Изд-во В. Секачев, 2019. — 45 с. — ISBN 978-5-4481-0472-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89973.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Ахутина, Т. В. Учимся видеть и называть. Методика развития зрительно-вербальных функций у дошкольников: методическое руководство / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. — 2-е изд. — Москва: Изд-во В. Секачев, 2019. — 25 с. — ISBN 978-5-4481-0471-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89972.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. Ефимова, А. В. Арт-терапия для младших дошкольников (детей 2–4 лет): учебное пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов: Профобразование, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-4488-1339-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117290.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/117290>

10. Ефимова, А. В. Арт-терапия для старших дошкольников (детей 5–7 лет): учебное пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов: Профобразование, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-4488-1340-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117291.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

11. Ефимова, А. В. Особенности психологии, педагогики и методы развития детей раннего возраста: практическое пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов: Профобразование, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-4488-1341-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117292.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

12. Меламед, В. Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника / В. Меламед. — 2-е изд. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2021. —

288 с. — ISBN 978-5-91103-589-1, 978-5-4330-0167-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119041.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

13. Ахутина, Т. В. Учимся видеть и называть. Методика развития зрительно-вербальных функций у дошкольников: методическое руководство / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. — 2-е изд. — Москва: Изд-во В. Секачев, 2019. — 25 с. — ISBN 978-5-4481-0471-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89972.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

14. Меламед, В. Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника / В. Меламед. — 2-е изд. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-91103-589-1, 978-5-4330-0167-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119041.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

1. Монтау, Л. Сценическая техника и технология спектакля / Л. Монтау. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 271 с. — ISBN 978-5-7996-0830-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/68484.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Современные представления о механизмах зрительного внимания: монография / Л. Н. Подладчикова, Т. И. Колтунова, А. И. Самарин [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. — 167 с. — ISBN 978-5-9275-2330-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87495.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Зайцева, Л. А. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя / Л. А. Зайцева. — Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2018. — 193 с. — ISBN 978-5-87149-240-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105130.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей