

АЗБУКА ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Серия

«В помощь
советнику
по воспитанию»

УДК 37.013.43

ББК 74.2

Автор-составитель

Бершанская Ольга Николаевна, к.п.н., методист отдела методического обеспечения Управления методического обеспечения Учебного центра ФГБУ «Росдетцентр».

Редакторская верстка

Довыденкова Мадина Алиевна, методист отдела методического обеспечения Управления методического обеспечения Учебного центра ФГБУ «Росдетцентр»;
Абрамова Екатерина Вадимовна, ведущий специалист отдела методического обеспечения Управления методического обеспечения Учебного центра ФГБУ «Росдетцентр».

Азбука школьного театра / ФГБУ «Росдетцентр». — Москва, 2025. — 65 с. — (В помощь советнику по воспитанию).

Школьный театр — это пространство, где дети учатся развивать свой артистизм, работать в команде и открывать новые горизонты. Советники директоров по воспитанию по всей стране помогают создавать уникальные театральные проекты, которые становятся настоящими шедеврами. В нашей подборке — интересные практики, реализованные в школьных театрах в разных регионах России.

Материалы адресованы специалистам ресурсных центров ФГБУ «Росдетцентр», методистам, советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и педагогическим работникам общеобразовательных организаций Российской Федерации.

Москва, 2025

Вдохновение в каждом из нас!

Дорогие советники по воспитанию, руководители школьных театров, педагоги и все те, кто заморожен искусством театра!

Школьный театр — это пространство, где дети учатся развивать свой артистизм, работать в команде и открывать новые горизонты. Советники директоров по воспитанию по всей стране помогают создавать уникальные театральные проекты, которые становятся настоящими шедеврами.

В ваших руках не просто сборник методических материалов, а копилка инструментов и идей, созданная для того, чтобы помочь превратить школьный театр в пространство вдохновения, творчества и открытых сердец. Как говорил К. С. Станиславский: «Театр есть искусство отражать жизнь».

Школьный театр дарит детям возможность измениться и взглянуть на себя по-новому, осознать свои чувства, побывать в необычных ролях и ситуациях и начать лучше понимать других. Советники по воспитанию, педагоги и руководители школьных театров — проводники детей на этом нелегком, но невероятно интересном пути.

Для того, чтобы вам было легче проходить этот путь вместе с детьми, мы создали сборник лучших форм и методик работы школьного театра. В него входят не только идеи, но и готовые к использованию инструменты: чек-листы, примеры событий и проектов, сценарии спектаклей.

Надеемся, что материалы методического сборника станут для вас надежным подспорьем в работе и вдохновят на новые свершения.

Желаем вам креативных идей и неиссякаемой энергии!
Помогайте детям открывать творчеству сердца! В добрый путь!

С любовью к детям и искусству,
Команда создателей сборника
«Азбука школьного театра»

Содержание

Раздел 1. Организация школьного театра	3
1.1. Школьный театр	3
1.2. Чек-лист «Деятельность советника директора по воспитанию по созданию школьного театра»	5
1.3. Как создать школьную театральную команду	6
1.4. Образовательные модели школьного театра	6
 Раздел 2. Нормативно-правовые основы деятельности школьных театров	8
2.1. Нормативно-правовые основы осуществления дополнительного образования детей и внеурочной деятельности	8
2.2. Нормативно-правовая база организации работы современного школьного театра	10
2.3. Как определить статус школьного театра?	11
 Раздел 3. Полезные ресурсы	12
3.1. Информационные ресурсы для организаторов школьных театров	12
3.2. Методические рекомендации для руководителей школьных театров	13
3.3. Практики советников директоров по воспитанию	15
 Раздел 4. Жанровые направления театров	17
4.1. Драматический школьный театр	17
4.2. Иммерсивный школьный театр	18
4.3. Кукольный театр	22
4.4. Школьный театр моды	25
4.5. Музыкальный театр	28
4.6. Народный театр	30
4.7. Пантомима	33
4.8. Детский православный театр	35
4.9. Радиотеатр	37
4.10. Семейный театр	40
4.11. Социальный театр	42
4.12. Театр теней	45
4.13. Эстрада	48
4.14. Список рекомендуемой литературы	50
 Раздел 5. Приложения	52
5.1. Полезные материалы для актеров	52
5.2. Пьеса В. Стасюка «Метель»	59
5.3. Сценарий спектакля «Архив 1945»	60

Раздел 1.

Организация школьного театра

Школьный театр

Школьный театр – детское творческое объединение театрального творчества в любом из жанров (драматический, музыкальный, кукольный, театр моды и др.), созданное в образовательной организации путем разработки и реализации соответствующей образовательной программы:

- внеурочной деятельности;
- дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности;
- дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности, реализуемой в сетевой форме по договору с другой образовательной организацией-участником (например, организация дополнительного образования, профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования и др.), или организацией, обладающей имущественными, кадровыми, программными и иными ресурсами (например, учреждение культуры, предприятие реального сектора экономики и др.).

Функции школьного театра

- **Развитие творческих способностей.** Обучающиеся могут развивать свои актерские навыки, сценическую речь, умение работать в команде и уверенность в себе.
- **Культурное обогащение.** Участие в театре помогает ученикам лучше понять литературу, искусство и культуру.
- **Социальные навыки.** Работа в команде, взаимодействие с другими участниками и создание общих проектов способствуют развитию социальных навыков.
- **Развлечение и досуг.** Школьный театр предоставляет возможность для творчества и самовыражения, а также приносит радость зрителям.

Основные направления деятельности школьного театра

- постановка спектаклей,
- участие в конкурсах и фестивалях,
- проведение открытых уроков и мероприятий, направленных на популяризацию театрального творчества среди школьников.

Результативность работы театра заключается в том, что из застенчивого, испуганного ученика к концу года формируется уверенная в себе и в своих знаниях личность. Развивается любознательность, идет обогащение духовного и внутреннего мира ребенка.

Дети и родители активно принимают участие во всех конкурсах, постановках, также являются активными участниками классных, школьных, районных, городских мероприятий. Ребята совместно с родителями изготавливают костюмы героев, вместе с советником директора по воспитанию прописывают сценарии. Артисты с удовольствием выступают на сцене, ощущая поддержку зрителей и наставников.

Занятия театральным искусством помогают детям раскрыть свою индивидуальность, преодолеть стеснительность, развить эмоциональность и коммуникативные навыки. Театр также способствует формированию эстетического вкуса, воспитанию культурного уровня и пониманию искусства.

Таким образом, школьный театр является важным элементом воспитания и развития личности ребенка, способствующим всестороннему развитию его потенциала и созданию условий для самовыражения и саморазвития.

“ Театр учит так, как этого не сделать толстой книге ”
Франсуа Вольтер

Чек-лист «Деятельность советника директора по воспитанию по созданию школьного театра»

- ☐ Ознакомиться с театральной терминологией, изучить литературу по теме «Театральная педагогика» (см. Методические рекомендации в помощь руководителю школьного театра).
- ☐ Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по организации школьных театров.
- ☐ Осмыслить возможности и место школьного театра как элемента воспитательной среды в образовательной организации в соответствии с ее традициями.
- ☐ Провести анализ условий, необходимых для организации театра в образовательной организации, в том числе наличие учебно-методических материалов по организации деятельности школьных театров.
- ☐ На заседании штаба воспитательной работы обсудить, как будут решаться задачи театральной деятельности: в рамках дополнительного образования или основной образовательной программы (в системе внеурочной деятельности или в рамках курса по выбору).
- ☐ Совместно с заместителем директора по воспитательной работе или педагогом-организатором школы разработать дополнительную общеразвивающую программу или рабочую программу курса внеурочной деятельности.
- ☐ Определить место школьного театра в рабочей программе воспитания.
- ☐ Сформировать совместно с администрацией пакет организационных нормативно-правовых документов (приказ о назначении педагога-руководителя театра, должностная инструкция).
- ☐ Организовать творческую группу из числа участников образовательных отношений, которые будут помогать руководителю театра делать звуковое и световое оформление, видеозапись и фотографии театральных постановок, создавать костюмы, афиши, программки, рекламу и др.
- ☐ Провести рекламную кампанию школьного театра среди детей, родителей (законных представителей) и педагогов.
- ☐ Подготовить помещение (например, актовый зал) к занятиям по театральной деятельности и необходимое оборудование.
- ☐ Зарегистрировать школьный театр в реестре школьных театров в течение 30 дней с момента создания школьного театра в соответствии с Порядком формирования всероссийского перечня (реестра) школьных театров от 6 мая 2022 г. № ДГ-1067/06 (инструкция по заполнению анкеты на регистрацию школьного театра: <http://vcht.center/reestr-teatrov/>).

Как создать школьную театральную команду

1

Организируйте школьный театральный фестиваль

2

Не бойтесь выходить на подмостки

3

Учитесь, меняясь ролями

4

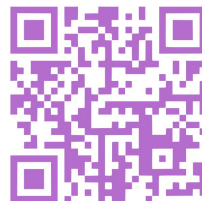
Интеграция в предметные области

5

Совместная работа учеников и учителя на одной сценической площадке

Адрес опыта:

Вайман Мария Сергеевна
Новосибирская область

Образовательные модели школьного театра

Модель

Реализация образовательной программы общего образования

1.1. Учебный курс внеурочной деятельности

1.2. Учебный курс по выбору (10-11 классы)

Модель

Дополнительное образование детей и взрослых

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

2.2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

2.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности в сетевой форме

Театральной деятельностью с обучающимися можно заниматься как в рамках дополнительного образования, так и в системе внеурочной деятельности. Различия состоят в целях, акцентах при отборе содержания, формах и способах организации занятий.

Школьный театр во внеурочной деятельности — средство знакомства с социальным взаимодействием и театральной культурой. Играя роли, обучающиеся лучше понимают, как общаются люди в качестве субъектов общественных отношений, каковы способы решения коммуникативных задач.

Школьный театр как объединение дополнительного образования ориентирован на знакомство с историей театра, занятия сценической речью, пластикой. Такой формат даёт ученику возможность попробовать себя в качестве актёра, режиссёра, декоратора, гримёра.

Есть то, что объединяет школьные театры — эмоциональное и коммуникативное развитие обучающихся, общекультурное просвещение, содействие раскрепощению.

Методические рекомендации «В помощь начинающему руководителю школьного театра, педагогу дополнительного образования по театральной деятельности в образовательной организации», разработанные Театральным институтом имени Бориса Щукина

Рабочая программа курса внеурочной деятельности относится к комплексу организационно-педагогических условий, обеспечивающих достижение планируемых результатов основной образовательной программы, и является документом образовательной организации, определяющим объем, содержание и последовательность изучения курса, дисциплины в рамках основной образовательной программы, разработанной в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепленными в п. 9, ст. 2, и требованиями ФГОС начального, основного, среднего общего образования.

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, реализация их регулируется приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Раздел 2.

Нормативно-правовые основы деятельности школьных театров

Нормативно-правовые основы осуществления дополнительного образования детей и внеурочной деятельности

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р).
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями).

Нормативно-правовые основы осуществления дополнительного образования детей и внеурочной деятельности

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями).
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями).
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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».

Нормативно-правовая база организации работы современного школьного театра

Значимость коллективного театрального творчества была поддержана руководством страны, что нашло отражение в Поручении Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам встречи со школьниками в ВДЦ «Океан» 1 сентября 2021 г. (№ Пр-1806 от 24 сентября 2021 г. .) о развитии и поддержке школьных театров.

Вслед за поручением президента принят ряд документов, регламентирующих в том числе деятельность школьных театров:

- Приказ о Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 83;
- Протокол заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 1;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации» от 31 марта 2022 г. № 678-р;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О формировании Всероссийского перечня (реестра) школьных театров» от 6 мая 2022 г. № ДГ-1067/06;
- План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021–2024 годы;
- Указ Президента Российской Федерации от 25 января 2023 г. № 35 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808».

Как определить статус школьного театра?

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 27. Структура образовательной организации

Школьный театр может являться структурным подразделением образовательной организации. Локальные акты, регламентирующие деятельность школьного театра:

- приказ об организации школьного театра,
- положение о школьном театре,
- должностная инструкция руководителя школьного театра.

Деятельность строится в соответствии с программой (программами) учебного курса внеурочной деятельности или дополнительной общеобразовательной программой (программами) художественной направленности, адаптированной дополнительной общеразвивающей программой, а также дополнительной общеразвивающей программой, реализуемой в сетевой форме (с участием сетевых партнеров: государственных, муниципальных и альтернативных театров; организаций дополнительного образования детей в сфере образования; учреждений дополнительного образования в сфере культуры, где партнер — равноправный организатор процесса или партнер — обладатель ресурсов).

Федеральный закон от 9 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

Статья 3. Содержание права граждан на объединение

Школьный театр может функционировать как объединение обучающихся по интересам в соответствии с программами, примеры которых перечислены выше. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Мониторинг наличия в общеобразовательных организациях театральных объединений (ВЦХТ, 2022) выявил тенденцию увеличения количества школьных театров в форме кружков, студий, объединений.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», п.9, п.11

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее — объединения), а также индивидуально. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

Письмо Минпросвещения России от 29 сентября 2023 № АБ-3935/06

«Методические рекомендации по формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей», 2.2. Художественная направленность

Из всех видов театров в условиях обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования наиболее актуальными признаны: социальный театр, этнокультурный театр, инклюзивный театр.

Раздел 3.

Полезные ресурсы

Информационные ресурсы для организаторов школьных театров

ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей «Прогресс»

Учреждение, действующее в подведомственном подчинении Министерства просвещения Российской Федерации, созданное для осуществления образовательных, социальных, методических, организационных и культурных функций в сфере образования и культуры

Перечень учебно-методических пособий, разработанных Театральным институтом имени Бориса Щукина

Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной и социально-гуманитарной направленностей

Единый национальный портал дополнительного образования детей

Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной и социально-гуманитарной направленностей

Перечень театральных постановок, рекомендуемых для совместного просмотра с детьми, размещенных на портале Культура.рф

Методические рекомендации для руководителей школьных театров

Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях школьных театров ФГБУК «ВЦХТ»

Пособие содержит данные федерального мониторинга школьных театров, механизмы их создания в школах и примерный перечень оборудования, рекомендации по использованию сертификатов персонифицированного финансирования и другие полезные материалы для развития школьных театров

Методические рекомендации «В помощь начинающему руководителю школьного театра, педагогу дополнительного образования по театральной деятельности в образовательной организации «Театральный институт имени Бориса Щукина»

В пособии вы найдете пошаговый алгоритм действий педагога по запуску театральной студии с нуля: от формирования команды и создания уникального свода правил до виртуозного алгоритма создания захватывающей театральной постановки, а также множество других бесценных материалов

Интеграция содержания предметов «Литература» и «История» с деятельностью школьных театров. Реализация требований ФГОС основного общего образования: методические рекомендации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»

Авторы предлагают уникальный подход, демонстрируя, как интеграция содержания уроков истории и литературы с деятельностью школьных театров и просмотром телевизионных версий постановок позволяет выйти за рамки учебника. Основное содержание пособия — это подробные рекомендации по эффективной организации деятельности школьных театров

Методические рекомендации по организации школьного театра «Института развития образования Кировской области»

Пособие раскрывает возможные образовательные модели «Школьный театр» в образовательной организации

**Школьный театр в воспитательной среде образовательной организации: методические рекомендации
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»**

В данном пособии представлены содержательные аспекты деятельности школьного театра, особенности организации репетиционного процесса и формирования коллектива школьного театра

Методические рекомендации для руководителей школьных театров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

Каталог содержит ссылки на записи вебинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов для руководителей школьных театров

Методические рекомендации по организации работы школьных театров ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»

В методических рекомендациях представлены ресурсы, необходимые для функционирования школьного театра, механизм создания театров на базе школы, содержание программ и жанровой направленности

Конкурсы и театральные инсценировки Театрального института имени Бориса Щукина

Эффективный инструмент для актеров школьного театра «Книга-квест»

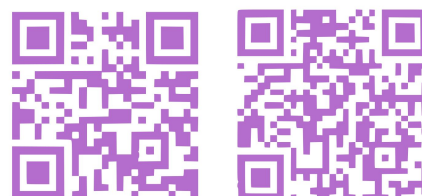
Книга-квест представляет собой презентацию, в которой подобраны различные упражнения для театральной студии. Выбраны три отдельные ветки – три навыка, которые развивали на занятиях: харизма, речь, память.

Каждая тема содержит не только квест с выбором сюжета, зависящим от читателя, но и задания (мини-тесты, головоломки, упражнения) для того, чтобы проверить знания участников.

После выбора вопроса участники студии попадают на следующую страницу, где прописано то или иное задание для выполнения. Таким образом ученики переходят со страницы на страницу, выполняя комплекс упражнений на выбранный навык.

Адрес опыта:

Мышкина Ольга Владимировна
Кировская область

«Если вы не идете в театр, то театр идет к вам»: творческая неделя, посвященная международному дню театра

Театральный событийный ряд реализуется в течение недели, в конце которой проводится финальное праздничное мероприятие – всемирный День театра в стиле уличного театра и в стиле творческой известной улицы Арбат.

В течение недели ученики и родители посещают театры, театральные проекты, тематические театральные экскурсии города Перми, участвуют в фотоконкурсе «Архитектура театральной Перми», демонстрируют свои знания о театре в интеллектуальных викторинах. А также для ребят проводятся встречи с профессиональными представителями театрального мира города Перми.

Адрес опыта:

Шатохина Евгения Владимировна
Пермский край

Проектная деятельность в рамках театральной студии «Свой театр»

Воспитанники театральной студии создают индивидуальные и групповые проекты, касающиеся театральной практики, истории театра и кино, комплиментарных дисциплин. Среди индивидуальных проектов: «Создание интерактивных элементов сценария сказки на новый лад», «Создание декораций к литературной адаптации спектакля по произведениям Михаила Зощенко», «Творческий путь как отражение эпохи на примере творчества Леонида Оболенского» и другие. Особое направление – проекты, победившие в конкурсах и реализуемые в данный момент. Проект «Инклюзивное театральное пространство» реализуется на базе Южноуральского ПНИ. Проект «Театральное сообщество ВКонтакте» действует по заданной программе, сообщество придумано и создано детьми и ведут его администраторы – дети.

Адрес опыта:

Харитоновна Светлана Валентиновна
Челябинская область

Раздел 4.

Жанровые направления театров

Драматический школьный театр — это театральная группа, созданная в рамках образовательного учреждения, где обучающиеся занимаются постановкой спектаклей и развивают свои актерские навыки.

Творческое объединение обучающихся занимается постановкой спектаклей, сценических этюдов, театральных миниатюр и драматических произведений. Основная цель школьного театра заключается в развитии актерских способностей детей, формировании интереса к искусству театра, повышении уровня культуры общения и расширении кругозора школьников.

Основные направления деятельности драматического школьного театра

Репетиционная работа

Ребята учатся основам актёрского мастерства, работе над текстом пьесы, осваивают сценическое движение, речь и вокал. Руководители помогают ученикам раскрыть характер персонажей, правильно передать эмоции и чувства героев.

Постановка спектаклей

Школьники участвуют в постановке классических пьес русских и зарубежных авторов, современных сценариев, адаптированных для детской аудитории. Это позволяет развивать воображение, умение взаимодействовать друг с другом, формировать командный дух и уверенность в себе.

Участие в фестивалях и конкурсах

Театральные коллективы активно принимают участие в различных школьных, городских и всероссийских театральных мероприятиях, соревнованиях и смотрах-конкурсах, представляя свои постановки перед широкой аудиторией зрителей.

Драматические школьные театры могут ставить различные спектакли — от классических пьес до современных интерпретаций, а также создавать оригинальные постановки, написанные самими участниками.

Театральная студия «Смайл»

Драматический школьный театр

Срок реализации программы — 1 год, содержание программы состоит из 4 этапов, которые в учебно-тематическом планировании выделены в разделы.

Основы театральной культуры

20 часов

Общение и речевой этикет

21 час

Сценические действия и театральные игры
12 часов

Постановка спектакля

55 часов

В 2015 году студия появилась в лицее как театральная студия на английском языке, отсюда, и название «Смайл». Работа велась над такими постановками, как «Бременские музыканты», «Том Сойер», «Оливер Твист», «Джен Эйр».

В 2020 году было решено поставить спектакль о блокадном Ленинграде «Я ещё не хочу умирать» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так началась история студии на русском языке.

Адрес опыта:

Мышкина Ольга Владимировна
Кировская область

Иммерсивный школьный театр — форма театральной деятельности в школе, которая стремится погрузить зрителя внутрь происходящего, сделать его не пассивным наблюдателем, сидящим в кресле, а активным участником или частью театрального действия.

«Иммерсивный» (от англ. «immersive» — погружающий) — это ключевая характеристика. В отличие от традиционного театра, где есть четкое разделение между сценой и зрительным залом, иммерсивный театр стирает эти границы.

Основные направления деятельности иммерсивного школьного театра

Отсутствие или размытие «четвертой стены»

Зритель не просто смотрит на сцену издалека, он находится «внутри» пространства, где разворачивается действие. Актеры могут обращаться к нему напрямую, взаимодействовать с ним.

Вовлечение зрителя

Зритель может не просто наблюдать, но и перемещаться по локациям, выбирать, за каким персонажем следовать, иногда даже принимать решения, влияющие на ход событий (в школьном формате требует особой проработки).

Использование нетрадиционных пространств

Вместо актового зала могут использоваться различные помещения школы (коридоры, классы, библиотека, школьный двор и др.), каждое из которых становится отдельной сценой или локацией спектакля.

Множество одновременных сюжетов или точек зрения

В больших иммерсивных спектаклях может происходить несколько сцен одновременно в разных местах, и зритель сам выбирает, что ему смотреть. В школьном формате это может быть реализовано как «путешествие» зрителей по разным сценам или комнатам.

Акцент на атмосферу и сенсорное восприятие

Создается особая атмосфера с помощью декораций, звуков, запахов, тактильных ощущений, чтобы зритель максимально погрузился в мир спектакля.

Персонализированный опыт

Каждый зритель может получить немного отличающийся от других опыт, в зависимости от того, куда он пошел, с кем из актеров взаимодействовал.

Иммерсивный театр обладает рядом преимуществ:

- предоставляет уникальные впечатления и переживания;
- формирует у детей активную жизненную позицию;
- способствует развитию воображения и эмпатии.

Занятия в рамках иммерсивного театра предполагают **интерактивные формы работы**, такие как игры, квесты и мастер-классы, направленные на раскрытие потенциала каждого участника. Через этот театр дети открывают для себя новые грани своего внутреннего мира, узнают больше о собственной идентичности и укрепляют связи друг с другом.

Варианты иммерсивного театра в школе

«Живая история»

Спектакль по историческим событиям, где зрители «перемещаются» во времени, проходя через разные классы или зоны, каждая из которых воссоздает определенную эпоху или место. Ученики-актеры взаимодействуют со зрителями как с «очевидцами» или «гостями».

«Путешествие по книге»

Адаптация литературного произведения, где каждая глава или ключевая сцена представлена в отдельном помещении. Зрители «идут» по сюжету книги, встречая персонажей и становясь частью их мира.

Интерактивная выставка-перформанс

Создание тематических зон (например, по физике, биологии, искусству), где ученики не просто показывают экспонаты, но и разыгрывают сценки, проводят опыты, вовлекая зрителей.

Детективная история

Зрители перемещаются по школе, собирая улики, общаясь с персонажами (подозреваемыми), чтобы разгадать тайну.

Особенности:

- Иммерсивный спектакль требует большего планирования и координации, чем традиционный спектакль.
- Сложнее управлять потоком зрителей и обеспечивать безопасность.
- Может быть более затратным по ресурсам (декорации, реквизит в разных локациях).
- Некоторые зрители могут испытывать дискомфорт от прямого взаимодействия.

Иммерсивный театр в школе способен стать мощным средством социализации, предоставляя детям инструменты для осмысления сложных вопросов, связанных с личностным ростом и общественным участием. Это уникальная площадка для проявления детской активности и свободного выражения чувств и мыслей.

Иммерсивный спектакль «Ты не один – с тобой твоя семья»

Иммерсивный школьный театр

Реализация грантового проекта Театральной студии «Калейдоскоп». Школьный иммерсивный театр как инновационный и очень вовлекающий подход к театральной деятельности в школе, привлек участников студии, и все приступили к его запуску.

В 2023 году была подана заявка и был выигран грант от Росмолодёжь. Гранты на реализацию проекта, направленного на развитие трех школьных театров края. Каждая школа в рамках проекта получила музыкальное оборудование для своего школьного театра и поставила свою иммерсивную постановку на социально значимую тему. Со спектаклем «Ты не одинок, с тобой твоя семья» юные театралы гастролировали по трем школам-партнёрам.

Адрес опыта:

Полковникова Анастасия Анатольевна
Алтайский край

Художественное объединение «Мастерская»

Иммерсивный школьный театр

Художественное объединение «Мастерская» в своей работе использует уникальный подход — включение школьников в создание спектаклей с опорой на их желания и возможности, и выбор нестандартных локаций для постановок, максимально используя пространство вокруг себя. Сценарий, подбор музыки, подготовка декораций, продумывание образа, особенностей героев и другие аспекты постановки ребята разрабатывают самостоятельно, что способствует их вовлеченности в процесс и развитию художественного вкуса и творческого мышления школьников.

Крупные проекты:

- Спектакль «Приятно?» с темой травли в подростковой среде. Локацией была выбрана школьная рекреация, где зрители сидели за партами, погружаясь в театральное действо. Сюжет спектакля раскрывает истории персонажей, переживших травлю, делая акцент на эмоциональной стороне и влиянии травли на подростков.
- Спектакль «Быть вне» с темой жизненного пути поэта Фёдора Терентьева. Локацией была выбрана школьная трёхэтажная лестница, по которой зрители спускались с эффектом погружения в жизнь поэта и раскрывали непростой путь через разные этапы жизни.

Адрес опыта:

Ложкин Никита Евгеньевич
Владимирская область

Школьный театр кукол — это особая форма театральной деятельности, которая организуется в школе, и в которой главным средством выражения и действующими лицами являются куклы, управляемые школьниками (под руководством педагогов).

Различают три основных типа театра кукол:

- театр верховых кукол (перчаточных), управляемых снизу (в таком случае актеры-кукловоды обычно не видны зрителю);
- театр низовых кукол (марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, проволоки, прутьев (актеры-кукловоды тоже скрыты от зрителя верхним занавесом);
- театр срединных кукол, управляемых на уровне актера-кукловода.

Основные характеристики школьного театра кукол

| Использование кукол

Вместо живых актеров на сцене действуют различные **типы кукол**:

- перчаточные (надеваются на руку);
- тростевые (управляются с помощью тростей);
- марионетки (управляются нитями или проволокой сверху);
- теневые (силуэты, проецируемые на экран);
- планшетные (перемещаются по плоской поверхности) и другие.

| Основные участники — это школьники

Они могут:

- управлять куклами («водить» кукол);
- озвучивать персонажей;
- изготавливать самих кукол;
- создавать декорации и реквизит;
- писать или адаптировать сценарии;
- работать с музыкой и светом;
- быть режиссерами-постановщиками (под руководством взрослых).

| Цели в школьной среде

Школьный театр кукол — это не просто развлечение или кружок по интересам.

У него есть важные **педагогические и развивающие цели**:

- Развитие творческих способностей и фантазии — придумывание образов, голосов, историй.
- Развитие речи и коммуникативных навыков — четкая дикция, интонация, выразительность голоса, умение работать в диалоге.
- Развитие мелкой моторики и координации — управление куклой требует ловкости рук.

- Эмоциональное развитие — передача эмоций персонажа через куклу и голос, понимание чувств героев.
- Преодоление стеснительности — ребенок может быть более раскрепощенным, «спрятавшись» за куклой.
- Развитие навыков совместной работы — создание спектакля = коллективный труд.
- Знакомство с литературой и культурой — постановка сказок, басен, литературных произведений, знакомство с традициями кукольного театра разных стран.
- Формирование нравственных ценностей — через сюжеты сказок и историй обсуждаются понятия добра и зла, дружбы, честности и т.д.
- Развитие художественного вкуса — создание кукол и декораций.

| Репертуар и аудитория

Чаще всего школьные кукольные театры ставят:

- Сказки (народные и авторские);
- Басни;
- Небольшие поучительные истории;
- Адаптации детских литературных произведений;
- Спектакли на школьные темы (например, о правилах поведения, дружбе);
- Основная аудитория — это, как правило, младшие школьники, дошкольники или другие классы школы, а также родители.

| Процесс

Работа включает несколько этапов: выбор или написание сценария, распределение ролей (кто какой куклой управляет и кого озвучивает), изготовление кукол и декораций, репетиции, показы.

Преимущества театра кукол заключаются в его доступности и универсальности, поскольку он подходит для различных возрастных групп и уровней подготовки. Дети получают возможность самостоятельно создавать костюмы, декорации и управлять куклами, что развивает их воображение и моторику рук. Школьный театр кукол также способствует укреплению дружеских связей между обучающимися и созданию положительной атмосферы в коллективе.

Школьный театр кукол — это многогранный образовательный и творческий проект в школе, который позволяет ученикам развить целый комплекс навыков и качеств, погрузиться в мир искусства и литературы, а также подарить радость себе и своим зрителям через волшебство кукольного представления. Это деятельность, объединяющая в себе элементы актерского мастерства, декоративно-прикладного искусства, литературы и педагогики.

Театр теней «Сказка про водоросли»

Кукольный школьный театр

Методическая разработка предназначена для детей 9-11 лет, обучающихся 3-4 классов.

Реквизит: куклы для театра, ширма для кукольного спектакля, лампа.

Опыт работы показал, что участие детей в театрализованной деятельности благоприятно влияет на обогащение словаря детей, на развитие творческих способностей. Педагог обращает внимание на то, что у детей улучшается настроение, уверенность в себе, чувствуют они себя свободнее, раскованнее, общаются доверчивее. Приобретенные умения в театрализованных играх дети переносят в повседневную жизнь.

Адрес опыта:

Богданова Маргарита Альбертовна
Архангельская область

Школьный театр моды — это особая форма творческой и образовательной деятельности в школе, которая объединяет в себе элементы моды, дизайна, театрального искусства и перформанса.

Основные характеристики школьного театра моды

| Главный объект — костюм

В центре внимания находится одежда и костюмы. Но это не просто показ готовой одежды, а скорее представление авторских коллекций, созданных самими школьниками.

| Творческий процесс создания

Обучающиеся активно участвуют в создании этих коллекций.

- Разработка концепции и темы коллекции;
- Создание эскизов моделей;
- Подбор тканей и материалов;
- Непосредственно пошив, декорирование и конструирование одежды;
- Создание аксессуаров.

| Театрализованная презентация

Ключевое отличие от обычного показа мод — это театрализация. Представление включает:

- Хореографию и пластику — модели не просто ходят по подиуму, а выполняют определенные движения, создают образы;
- Музыкальное сопровождение — музыка подбирается под тему и настроение коллекции, усиливая общее впечатление;
- Сценическое оформление — используются декорации, свет, видеопроекции, чтобы создать атмосферу;
- Единый сюжет или концепция — часто показ объединен общей идеей, историей или темой, которая раскрывается через костюмы и действия моделей.

| Участники

Основные участники — это школьники. Они могут выступать в разных ролях:

- дизайнеры и конструкторы — придумывают и создают одежду;
- модели — демонстрируют коллекции на сцене;
- хореографы — ставят движения;
- режиссеры-постановщики — объединяют все элементы в единое шоу (часто под руководством педагога);
- декораторы, осветители, звукооператоры — помогают в техническом оформлении.

| Цели в школьной среде

Школьный театр моды решает ряд важных образовательных и развивающих задач:

- развитие художественного вкуса и эстетического восприятия — работа с тканями, цветами и формами помогает ученикам глубже понимать принципы гармонии и красоты;
- приобретение практических навыков — шитье, конструирование, работа с различными материалами;
- развитие навыков публичных выступлений и уверенности в себе — участвуя в показах мод, школьники приобретают уверенность в собственных силах и способность выступать перед публикой, преодолевают стеснительность при выходе на сцену;
- развитие координации движений и пластики — работа над походкой, осанкой, артистичностью;
- развитие навыков совместной работы — реализация большого проекта требует слаженного взаимодействия команды;
- знакомство с историей моды и стилей — расширение кругозора;
- самовыражение — возможность выразить свою индивидуальность через дизайн и образ;
- профессиональное самоопределение — ученики, занимающиеся в театре моды, часто находят своё призвание в области дизайна, моделирования одежды или смежных профессиях.

| Репертуар и показы

Коллекции могут создаваться на самые разные темы: времена года, исторические эпохи, литературные произведения, экология, фантастика и т. д. и проводиться на школьных мероприятиях, фестивалях школьных театров моды, конкурсах.

Школьный театр моды — это не просто кружок шитья или клуб моделей. Это комплексная деятельность, в которой обучающиеся не только учатся создавать одежду, но и осваивают основы сценического движения, режиссуры, работы в команде, развивают свое чувство стиля и учатся презентовать результаты своего труда широкой публике в формате зрелищного театрализованного представления.

Развитие направления «Театр моды» на базе учебного учреждения на примере деятельности Образцового Театра моды «СМАЙЛ»

Школьный театр моды

Основное направление работы театра моды — создание оригинальных тематических коллекций костюмов, которые затем предстают перед зрителем в формате постановок-дефиле. Юные артисты театра сами создают эскизы коллекций и участвуют в показах.

История коллектива началась с идеи ее руководителя объединить декоративно-прикладное творчество и театральную деятельность. Педагогу хотелось создавать с детьми не просто удивительные костюмы, но и целые театрализованные дефиле, объединенные темой и идеей.

Возможность проявить безграничную фантазию в создании коллекций в совокупности с занятиями по дизайну, хореографии, йоге, визажу, парикмахерскому искусству и театральному мастерству позволила детям максимально развить свои способности.

Адрес опыта:

Щелина Наталья Михайловна

Тверская область

Музыкальный театр — это особый вид творческой деятельности, направленный на развитие музыкальных способностей, художественного вкуса, артистизма и умения выступать перед публикой. Это пространство, где дети изучают основы различных видов музыкального искусства (вокал, хореографию, игру на инструментах), участвуют в постановках спектаклей и концертов, развивая свою творческую индивидуальность.

Основные характеристики музыкального театра

Образовательный аспект

Школьный музыкальный театр помогает развивать артистические навыки, такие как актерское мастерство, пение и танец. Он также способствует развитию уверенности в себе и командной работы. Участие в музыкальном театре позволяет детям раскрыть свои таланты, развить голос, чувство ритма, выразительность движений.

Развивающий эффект

Выступления на сцене помогают преодолеть страх публичных выступлений, стать увереннее и раскрепощеннее. Занятия в музыкальном театре способствуют улучшению памяти, внимания, речи, воображения и координации движений.

Доступность

В отличие от профессиональных театров школьный музыкальный театр предоставляет возможность всем желающим участвовать, независимо от уровня подготовки. Это может быть как участие в главных ролях, так и работа за кулисами.

Разнообразие репертуара

Школьные театры могут ставить как классические мюзиклы и оперетты, так и оригинальные постановки, созданные самими школьниками или учителями.

Социальные навыки

Участие в школьном музыкальном театре помогает развивать социальные навыки, такие как коммуникация, сотрудничество и эмоциональный интеллект. Работа над коллективными проектами учит детей взаимодействию друг с другом, работе в команде, уважению чужого мнения и ответственности.

Культурное обогащение

Музыкальный театр знакомит учеников с различными жанрами и стилями музыки и театра, расширяя их культурный кругозор.

Выступления

Школьные музыкальные театры часто организуют публичные выступления, которые могут проходить на сцене школы или в местных театрах, что позволяет участникам делиться своим творчеством.

В целом школьный музыкальный театр является важной частью образовательного процесса, способствуя всестороннему развитию учеников и формируя любовь к музыкальному искусству.

Музыкальный театр «Азовские орлята»

Музыкальный театр

Театр — искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств. При показе сказок, постановок применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыка (песни, танцы, музыкальное сопровождение).

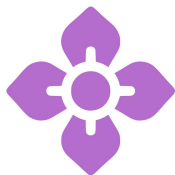
Вместе с ребятами проводится работа над развитием творчества, детям предлагается театрализовать игры, сценки, где они могут показать свои артистические возможности. За время работы музыкального театра были показаны сказки В.Г. Сутеева «Под грибом», «Мешок яблок», хантыйская сказка «Непослушная девочка Ай Эви» для воспитанников детского сада, где школьники были приняты детьми как настоящие артисты. В репертуаре музыкального театра постановка «Однажды в госпитале», посвященная Дню Победы, новогодняя музыкальная сказка Ш. Перро «Золушка», Э. Гофман «Щелкунчик» для обучающихся начальной школы и родителей.

Адрес опыта:

Ильясова Таслима Мирзаевна

Ямало-Ненецкий автономный округ

Народный театр — это особый вид театральной деятельности в образовательном учреждении, который сфокусирован на сохранении, изучении и представлении культурного наследия, традиций, фольклора и истории определенного народа или нации.

Основные характеристики школьного народного театра

Основной фокус

Главное внимание уделяется материалу, основанному на народных сказках, мифах, легендах, исторических событиях, обрядах, обычаях, народных песнях и танцах, национальной литературе.

Культурная идентичность

Театр помогает школьникам глубже понять свою культурную идентичность, узнать о корнях, традициях предков и истории своего народа. Это способствует формированию чувства принадлежности и уважения к своему наследию.

Образовательная функция

Через театральную деятельность обучающиеся не только развивают артистические навыки (актерское мастерство, пение, танец), но и изучают историю, этнографию, литературу, язык (включая диалекты или устаревшие формы), народное искусство.

Репертуар

Репертуар включает постановки по мотивам народных произведений, инсценировки обрядов (например, свадебных, календарных), исторические драмы, спектакли, основанные на национальной драматургии.

Национальный колорит

Используются традиционные костюмы, музыкальные инструменты, элементы народных танцев и песен. Стиль игры может включать элементы балагана, вертепа и других традиционных форм. Важнейшую роль играют костюмы, предметы интерьера, украшения, созданные руками самих участников театра, а создание реквизита становится частью образовательного процесса. Использование народных инструментов и традиционных мелодий создаёт особую атмосферу, усиливающую эффект погружения в мир народной культуры.

Сохранение традиций

Театр становится площадкой для передачи нематериального культурного наследия из поколения в поколение. Обучающиеся учатся исполнять народные песни и танцы в аутентичной манере, осваивают традиционные ремесла для создания костюмов и реквизита.

Воспитание патриотизма

Изучение и представление национальной культуры способствует воспитанию любви к Родине, уважения к ее истории и традициям.

Связь с сообществом

Театр может активно взаимодействовать с местными носителями культуры (старейшинами, народными мастерами, фольклорными коллективами), приглашать их на репетиции или использовать их знания при подготовке постановок. Народные театры устраивают гастроли, принимают участие в международных проектах, фестивалях, встречаясь с представителями других народов и культур, расширяя кругозор учеников.

В отличие от общешкольного театра, который может ставить разнообразные пьесы (классику, современную драматургию, мюзиклы), школьный народный театр имеет четко выраженную культурно-образовательную миссию, направленную на углубленное изучение и популяризацию наследия конкретного народа или нации.

Национальный школьный театр «Айыы оҕото»

Народный театр

Театр «Айыы оҕото» начал свою работу с сентября 2022 года. Особенностью театра является сохранение традиционного уклада народа Саха, фольклора, культуры и обычаев. В течение учебного года через программу «Олохсун» («Человек — творец, созидатель жизни») дети изучают различные ритуалы, события и национальных героев. Начиная с сентября все ученики с 1 по 11 классы в национальных костюмах собираются в «Айыы Алаьата» и изучают мифологию месяца, песню месяца и обряды своего народа. В конце месяца ставится театрализованная постановка, посвященная мифам и рассказам якутского календаря.

Адрес опыта:

Герасимова Алина Игорьевна
Республика Саха (Якутия)

Современный народный театр

Народный театр

Целевой аудиторией проекта являются обучающиеся 5-11 классов. Основа постановки — современный сюжет из реальной жизни, персонажи которого — герои русских народных сказок.

В создании спектакля используется современный музыкальный материал, декорации — известные локации сказок (дворец, лес и т.д.), костюмы — русские народные, с использованием украшений современного времени: вместо шапки — кепка, вместо корзины — сумка или клатч.

Благодаря такой интерпретации у обучающихся увеличивается интерес к традициям, обычаям и искусству своей родной страны.

Адрес опыта:

Глушкова Лада Андреевна
Республика Крым

Школьный театр как инструмент сохранения и популяризации обычаев и традиции ингушского народа

Народный театр

Школьный театр «Башня» — мощный инструмент сохранения и популяризации ингушских обычаев и традиций. Дети впитывают народную мудрость, пропускают её через себя и передают следующим поколениям, обеспечивая непрерывность культурного наследия. Всё это дает возможность детям не только выступить на сцене, но и глубже понять, насколько ценен культурный багаж, передаваемый из поколения в поколение.

Так, спектакль «Ингушская свадьба» был приурочен Году семьи и поставлен с целью сохранить и популяризировать обычаи и традиции ингушского народа, символизирующие единство и продолжение рода, отражающие важные семейные ценности.

Адрес опыта:

Цуроева Зарема Бейаловна
Республика Ингушетия

zaremacoro@yandex.ru

Пантомима

Школьный театр пантомимы, или немой театр — это особый вид театральной деятельности в образовательном учреждении, который полностью или преимущественно отказывается от использования разговорной речи (диалогов и монологов) для передачи сюжета, характеров, эмоций и идей.

Основные характеристики и особенности школьного немого театра

Основной принцип

Главным средством выразительности становятся физическое действие, жесты, мимика, пластика тела, позы. Актеры «говорят» своим телом.

Визуальный сторителлинг

Сюжет и смысл передаются через последовательность физических действий, картин, образов. Важную роль играют костюмы, реквизит, декорации, свет.

Использование музыки и звуков

Музыкальное сопровождение и различные звуковые эффекты часто используются для создания атмосферы, усиления эмоций, задания ритма действию, но они не заменяют диалоги.

Развитие физической выразительности

Для актеров такого театра крайне важна натренированность тела, умение точно и выразительно двигаться, контролировать мимику. Это отличная школа для развития координации, пластичности и телесной осознанности.

Акцент на невербальной коммуникации

Немой театр учит понимать и использовать язык тела, жестов, взглядов — навыки, полезные не только на сцене, но и в повседневной жизни.

Развитие наблюдательности

Чтобы убедительно изобразить персонажа или ситуацию без слов, актеры должны быть очень наблюдательными, замечать детали поведения людей, животных, предметов.

Творчество и воображение

Участникам приходится искать нестандартные способы «рассказать» историю, показать эмоцию или предмет без называния его словом. Это стимулирует креативное мышление.

Доступность

Немой театр может быть более доступным для школьников с трудностями в речевом развитии или для многонациональных коллективов, где есть языковые барьеры.

Репертуар

Может включать инсценировки сказок, басен, коротких рассказов, создание пантомим на абстрактные темы (например, «Радость», «Страх», «Встреча»), постановки, основанные на наблюдении за жизнью (сцены из школьной жизни, уличные зарисовки).

Таким образом, школьный немой театр — это площадка для развития навыков физической выразительности, координации движений, воображения и эмоционального восприятия, невербальной коммуникации, наблюдательности и креативности, где основным инструментом актера является его тело, а не голос.

Образцовый детский коллектив Кузбасса школьный театр «Люди дождя»

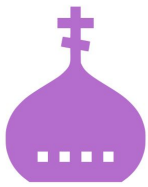
Пантомима

Особенностью школьного театра «Люди дождя» является синтез двух фундаментальных основ театрального жанра — драматического театра с театром пантомимы. Театр ежегодно выпускает репертуарный спектакль, направленный на патриотическое воспитание юных студийцев, любви к окружающим и близким людям. В театре ожидается премьера детского пластического спектакля «Ванька и его друзья» по мотивам сказки «Волшебные прятки» Владислава Панфилова.

Адрес опыта:

Власенко Александр Тельманович
Кемеровская область

Детский православный театр — это особая форма детского театрального творчества, основанная на православных традициях и ценностях русской культуры.

Его цель заключается не только в развитии артистических способностей ребят, но и в формировании духовно-нравственного мировоззрения, приобщении детей к православной вере и культуре. Основной целью такого театра является привитие детям христианских ценностей, духовного и нравственного воспитания через искусство.

Основные характеристики детского православного театра

Репертуар

Спектакли могут основываться на библейских историях, житиях святых, православных праздниках и традициях. Часто используются пьесы, которые помогают детям понять основные христианские идеи и моральные уроки.

Образовательный аспект

Театр может включать в себя образовательные элементы, такие как уроки по истории православия, освоение церковнославянского языка и знакомство с русским народным творчеством, обсуждение нравственных вопросов и занятия по актерскому мастерству. Помимо актерства, ребята осваивают основы режиссуры, драматургии, сценографии, костюмерного дела и светового оформления.

Творческое развитие

Участие в театре помогает детям развивать творческие способности, уверенность в себе и навыки работы в команде. Это также способствует развитию эмоционального интеллекта и способности к самовыражению.

Нравственное воспитание

Через театральные постановки дети учатся уважать традиции и ценности, а также развивают духовные качества, учатся добродетелям любви, терпимости, сострадания, уважения к старшим и ответственности перед близкими.

Сообщество

Детский православный театр часто становится местом общения и взаимодействия для детей и их семей, создавая атмосферу поддержки и единства. Совместная деятельность помогает развивать чувство единства, взаимопомощи и понимания важности каждого члена коллектива.

Создание и поддержка детских православных театров играют важную роль в сохранении традиций православной культуры и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

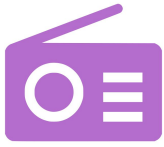
Театр так назван не случайно, так как создан при храме Покрова Пресвятой Богородицы села Целинное Алтайского края. Православный театр в школе напоминает всем о высших ценностях и смыслах нашей жизни, которые создают и укрепляют внутренний стержень человека.

Театр «Покров» изначально задумывался для того, чтобы познакомить детей с лучшими литературными произведениями, научить детей доброте, порядочности, честности и трудолюбию. Для этого тщательно подбирался репертуар. В приоритете — постановки к значимым событиям нашей страны, нашего края, а также к православным церковным праздникам: Рождеству Христову и Пасхе. Театр ежегодно устраивает театрализованные представления-вертепы на Рождество Христово. Основная часть репетиций проходит в стенах Воскресной школы, но это не просто репетиции! Это разговоры о важном с настоятелем храма, беседы по душам, поиск ответов на сложные подростковые вопросы.

Адрес опыта:

Вещагина Ирина Валерьевна
Алтайский край

Радиотеатр — это форма театрального искусства, адаптированная специально для школьных условий, в которой сценическое представление строится преимущественно на голосовом исполнении персонажей и создании звуковых эффектов. Отличается от традиционного театра отсутствием визуального контакта между актерами и зрителями, что позволяет слушателям сосредоточиться исключительно на звучании голосов актеров, музыке и звуковой атмосфере.

Основные характеристики школьного радиотеатра

Главные действующие лица — это школьники. Они выступают в ролях актеров, сценаристов, звукорежиссеров, шумооформителей, режиссеров, технических специалистов. Иногда в качестве руководителей или консультантов выступают педагоги.

Образовательные и развивающие задачи

Школьный радиотеатр имеет важные образовательные и развивающие задачи:

- развитие речи и дикции — обучающиеся учатся четко и выразительно говорить;
- актерское мастерство голоса — тренируется умение передавать эмоции, характер персонажа, возраст, настроение исключительно через интонацию, тембр, громкость;
- развитие слуха и внимания — учатся слушать реплики партнеров, звуковые сигналы, музыку;
- работа с текстом — понимание пьесы, анализ роли, чтение сценария;
- развитие воображения — как у самих исполнителей (представляющих ситуацию), так и у потенциальных слушателей (которые будут достраивать картинку в голове);
- технические навыки — освоение основ звукозаписи, работы с микрофонами, базового звукового монтажа, подбора и создания шумовых эффектов;
- коллективная работа — умение взаимодействовать в команде, распределять роли, слушать друг друга;
- творческое самовыражение — возможность проявить себя в разных ролях (актер, сценарист, звуковик);
- изучение литературы — постановки могут быть основаны на произведениях, изучаемых в школе.

Доступные ресурсы

Обычно используются те ресурсы, которые доступны в школе:

- тихое помещение для записи;
- базовое оборудование для звукозаписи;
- бесплатное/доступное программное обеспечение для записи и монтажа звука;
- подручные средства для создания шумовых эффектов.

Содержание

Сценарии могут быть самыми разными:

- инсценировки литературных произведений (сказки, рассказы, отрывки из повестей);
- оригинальные пьесы, написанные самими школьниками;
- постановки на исторические или научные темы в драматической форме;
- спектакли по мотивам известных радиопостановок.

Распространение

Готовые спектакли могут быть распространены разными способами:

- прослушивание по школьному радио (если оно есть);
- запись на диски или флешки;
- размещение на школьном сайте или внутреннем ресурсе;
- прослушивание на школьных мероприятиях.

Таким образом, школьный радиотеатр — это увлекательная творческая и образовательная деятельность, которая позволяет ученикам попробовать себя в разных ролях, развивать важные навыки коммуникации, речи, работы в команде, а также стимулирует их воображение и интерес к литературе и искусству через создание спектаклей, предназначенных только для слухового восприятия.

Драматический театр «ТШМ или Театр школьных миниатюр»

Радиотеатр

История этого театра начиналась традиционно, первая труппа собралась в 2018 году, деятельность имела временный характер, под запрос. С приходом советника в школу театральный коллектив стал существовать на постоянной основе и каждый год выступал на главной площади города с новогодним театральным представлением, на общешкольных мероприятиях и праздниках, также привлекался к работе с маленькими детьми, например, проводилось посвящение в первоклассники и день букваря. Актёры театра самостоятельно готовят реквизит и выбирают костюмы для будущих спектаклей, прошли обучение по гриму. Режим дистанционного образования (Белгородская область находилась на дистанционном обучении) внес свои коррективы: театральный коллектив освоил новый вид театра — радиотеатр. Для детей это оказалось очень сложным — передавать свои эмоции не с помощью мимики и жестов, а только интонацией и тембром голоса. Первой постановкой стало художественное произведение, написанное Борисом Васильевым «А зори здесь тихие...».

Адрес опыта:

Семейкина Валерия Витальевна
Белгородская область

Семейный театр — это особая форма театрального творчества, направленная на взаимодействие семьи и образовательного учреждения, где родители активно включаются в процесс постановки спектакля вместе с детьми.

Основные характеристики школьного семейного театра

Совместное творчество семьи и школы

Ключевая идея — объединить усилия учеников и их близких родственников в процессе создания спектакля. Это может быть игра на сцене, помощь в создании декораций, костюмов, реквизита, музыкальное оформление, организация выступлений и т.д.

Укрепление семейных связей

Совместная деятельность вне привычной бытовой обстановки, общая цель, репетиции, преодоление трудностей — все это способствует сплочению семьи, улучшению взаимопонимания между поколениями. Дети видят своих родителей в новом качестве, а родители лучше узнают своих детей и их школьную жизнь.

Сближение школы и семьи

Семейный театр становится площадкой для более тесного взаимодействия учителей, учеников и родителей. Родители активно вовлекаются в школьную жизнь, чувствуют себя частью сообщества.

Развитие личности ребенка

Участие в театре (даже если родители просто помогают за кулисами) повышает самооценку ребенка, развивает его творческие способности, коммуникативные навыки, ответственность, учит работать в команде. А когда рядом близкие люди, это добавляет уверенности.

Развитие личности взрослых

Родители и другие члены семьи также получают возможность реализовать свой творческий потенциал, научиться чему-то новому, расширить круг общения, провести время качественно и интересно.

Создание особой атмосферы

Семейный театр часто пронизан теплотой, домашним уютом и искренностью. Главное здесь не профессиональный уровень игры, а сам процесс совместного творчества и радость от него.

Воспитательная функция

Через выбор репертуара (сказки, поучительные истории, классические произведения) театр выполняет и образовательную, и воспитательную задачу для всех участников и зрителей.

Таким образом школьный семейный театр — это не просто кружок по интересам, а социально-педагогический проект, направленный на гармонизацию отношений в семье, укрепление связей между школой и домом, развитие творческого потенциала и создание теплой, поддерживающей атмосферы для всех его участников. Школьный семейный театр способствует формированию позитивных семейных отношений, повышает уровень родительской вовлеченности в жизнь ребенка и создает условия для творческого самовыражения всех участников процесса. Школьный семейный театр становится важным элементом воспитательной системы образовательной организации, обеспечивая преемственность поколений и развитие общей семейной культуры.

Семейный театр

Семейный театр

Участниками семейного театра являются дети, родители и педагоги. Важным моментом является не сам продукт в виде театральной постановки, а в подготовке к ней. Родители и дети проявляют инициативу, помогают в оформлении сцены, подготовке костюмов, шьют вместе с детьми перчаточные куклы.

Партнерство семьи и школы — важнейшее условие реализации воспитательных задач в контексте введения новых федеральных образовательных стандартов, которые предполагают общественный договор школы, обучающихся и их родителей.

Адрес опыта:

Озорнина Татьяна Геннадьевна
Омская область

Школьный семейный театр «Калейдоскоп»

Семейный театр

Без творческого участия юных театралов не обходится ни одно школьное и даже сельское мероприятие, активно участвуют в различных театральных конкурсах разных уровней, где завоевывают призовые места, становятся дипломантами и лауреатами. Основной репертуар: литературно-музыкальные, драматические произведения, пластические этюды. При подготовке спектакля делается важный акцент на проработке и анализе литературного произведения для эмоционального проживания и понимания сюжета будущего спектакля, включаем тренинги, развивая при этом эмоциональный интеллект.

Адрес опыта:

Полковникова Анастасия Анатольевна
Алтайский край

Воспитательный проект «Связь между поколениями – театральный мост»

Семейный театр — особая конструктивная форма взаимодействия образовательного учреждения с семьей, объединяющая семьи с детьми в целях развития воспитательного потенциала семьи при поддержке педагогов; способствующая взаимодействию образовательной организации, учреждений культуры с семьей, приобщению взрослых и детей к театральному искусству, имеющему большую воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимоотношениях, познанию истории и культуры Родины. В процессе совместной детско-взрослой театральной деятельности устанавливаются тесные отношения между родителями (и другими родственниками воспитанников) и педагогами образовательных учреждений.

Адрес опыта:

Пришлова Лидия Владимировна
Московская область

Социальный театр — это особая форма театральной деятельности в школе, которая использует методы театра не только для развлечения или художественного самовыражения, а как инструмент исследования, обсуждения и решения социальных проблем, актуальных для школьного сообщества и общества в целом. Школьный социальный театр направлен на решение воспитания гражданской позиции среди молодежи.

Основные характеристики школьного социального театра

Фокус на социальных проблемах

Главное отличие от традиционного школьного театра (где ставят классические пьесы или мюзиклы) — это концентрация на темах, которые волнуют школьников и учителей.

Буллинг (травля), конфликты, дискриминация, межнациональные отношения, проблемы взаимоотношений, давление сверстников, проблемы адаптации, зависимости (интернет, курение, алкоголь), безопасность в интернете, экологические проблемы и другие актуальные этические и социальные дилеммы.

Активное участие и исследование

Обучающиеся не просто играют роли по готовому сценарию. Они часто сами:

- идентифицируют проблемы, которые хотят исследовать;
- сочиняют сценарии или импровизируют на заданные темы;
- обсуждают ситуации, анализируют поведение героев;
- ищут возможные пути решения проблем.

Цели не только художественные, но и социальные/педагогические

- Повышение осведомленности: привлечь внимание к существующим проблемам.
- Развитие эмпатии: помочь участникам и зрителям понять чувства других людей, оказавшихся в сложной ситуации.
- Стимулирование критического мышления: научить анализировать социальные ситуации и мотивы поведения.
- Обучение навыкам разрешения конфликтов: проигрывание разных сценариев поведения в конфликтных ситуациях.
- Расширение кругозора и формирование активной гражданской позиции: обсуждение важных общественных тем.
- Развитие коммуникативных навыков: умение выражать свои мысли, слушать других, работать в команде.
- Создание безопасного пространства: возможность обсудить сложные и болезненные темы в условной, театральной форме. Дать возможность тем, кто обычно молчит, высказаться о своих проблемах через театральную форму.

| Интерактивность (часто)

Многие формы социального театра предполагают взаимодействие со зрителем. Зрители могут останавливать действие, предлагать свои варианты поведения персонажей, выходить на сцену и проигрывать их, чтобы найти более конструктивное решение проблемы.

| Акцент на процессе

Важен не только конечный «спектакль» (который может быть довольно условным и не требовать профессиональной актерской игры), но и сам процесс создания: обсуждение, импровизация, анализ, совместный поиск решений.

| Формы

Школьный социальный театр может принимать разные формы: короткие сценки, импровизации, форум-театр, создание «живых картин», документальный театр (основанный на реальных историях школьников).

Таким образом школьный социальный театр — это мощный педагогический и психологический инструмент, который позволяет школьникам через театральную деятельность лучше понять себя и других, разобраться в сложных социальных ситуациях, научиться решать конфликты и стать более активными и ответственными членами общества. Это театр, который не просто показывает жизнь, но и побуждает к размышлению и действию по ее изменению к лучшему.

Школьный театр «БРАВО!» — для города

Социальный театр

Школьный театральный клуб «Браво!» создает спектакли не только для учеников школы, но и для жителей города. Спектакли показываются в реабилитационном центре города для пожилых и молодых клиентов ЛОГАУ «Сосновоборский МРЦ». А воспитанники детских садов города смотрят спектакли в актовом зале школы: дошколята знакомятся с учениками и получают творческий подарок.

Ребята, создавая спектакль, заранее более мотивированы на участие, так как работают для тех, кто нуждается в заботе в большей степени, чем они сами. Таким образом, акцент с «Я на сцене в центре внимания» смещается на более социально ориентированную — «Я на сцене для того, чтобы другие люди получили положительные эмоции».

Адрес опыта:

Пшеничная Елена Константиновна
Ленинградская область

Социальный театр «Ты не один»

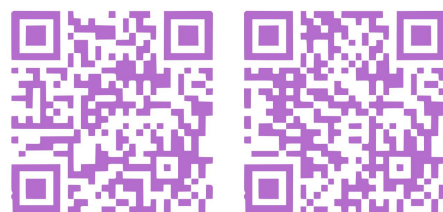

Социальный театр

Участники — обучающиеся из «группы риска», состоящие на различных видах профилактического учёта, из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также активисты Севастополя в возрасте от 14 до 35 лет. Первый этап проекта направлен на формирование театрального сообщества путем проведения игр, тренингов, творческих мастер-классов, арт-терапии и выходов в театр. На втором этапе вместе с участниками проекта были определены социально значимые темы, волнующие их, для сценария. Театральные постановки направлены на профилактику негативных явлений в молодежной среде.

Адрес опыта:

Сковородина Лидия Сергеевна
Севастополь

Театр теней — разновидность театрального искусства, основанная на использовании света и тени для создания зрительных образов. Этот вид отличается особой **атмосферностью и таинственностью**, привлекая внимание зрителей необычной техникой исполнения и возможностью передачи глубоких эмоций через минималистичные средства выразительности.

Основные характеристики школьного театра теней

Принцип действия

В основе лежит игра света и тени. Устанавливается полупрозрачный экран (например, из натянутой простыни, кальки или специальной ткани). Источник света (лампа, прожектор) располагается за этим экраном. Между источником света и экраном перемещаются фигуры (куклы или даже актеры), и их тени отображаются на экране, становясь видимыми для зрителей, сидящих по другую сторону экрана. Использование светопроекторных установок и специальных экранов позволяет зрителям видеть силуэты персонажей и объектов. Актёры работают за кулисами, управляя специальными фигурами и предметами, создавая иллюзии движения и взаимодействия. Применение теневых масок, фигур и элементов декора придает изображениям объем и динамику.

Участники

Основные участники — это школьники. Роли могут быть разнообразными:

- изготовители кукол;
- кукловоды (операторы);
- актеры озвучания;
- рассказчики;
- музыкальные оформители;
- техническая команда.

Создание представления

Процесс включает несколько этапов:

- Выбор или написание сценария: часто адаптируются сказки, басни, короткие рассказы, мифы.
- Разработка персонажей и декораций: придумываются образы героев и фоны.
- Изготовление кукол: фигуры могут быть вырезаны из картона, пластика, фанеры, могут иметь подвижные части, управляемые проволокой или нитками.
- Репетиции: отработка движений кукол, синхронизация с текстом и звуком, работа над выразительностью.
- Показ: непосредственно само представление перед зрителями.

Доступные материалы

Школьный театр теней часто привлекателен своей доступностью. Для его организации не требуется сложных и дорогих костюмов или масштабных декораций. Нужны экран, источник света, материалы для кукол (картон, бумага, палочки, проволока, ножницы, клей и т.д.).

Образовательные и развивающие цели

В школьной среде театр теней решает множество задач:

- Развитие творческого мышления и фантазии: придумывание образов, сюжетов.
- Развитие мелкой моторики: изготовление кукол требует кропотливой работы.
- Приобретение навыков работы с материалами: резка, склейка, конструирование.
- Развитие навыков командной работы: создание спектакля = общий труд.
- Развитие выразительности речи: озвучивание, рассказывание.
- Развитие пространственного мышления: понимание, как фигура выглядит в тени, как ею управлять.
- Знакомство с основами оптики: понимание, как работает свет и тень.
- Развитие артистизма и уверенности в себе: даже работая за экраном, дети учатся передавать эмоции через движение фигур и голос.
- Приобщение к литературе и искусству: работа с текстами, создание художественных образов.

Школьный театр теней — это увлекательная и многогранная деятельность, которая позволяет не только освоить основы театрального искусства и работы с тенью, но и развить целый комплекс творческих, технических и коммуникативных навыков в процессе создания и показа собственного спектакля. Это доступный способ сделать процесс обучения и внеурочной деятельности более ярким и запоминающимся.

Театр теней «Иллюзия»

Театр теней

Образовательная программа «Театр теней» основывается на системном комплексном подходе, использовании методов театральной педагогики и инновационных образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, применение игровых и информационных технологий, проектной деятельности. Программа раскрывает творческий потенциал ребенка, он пробует себя в роли актера, режиссера, художника, певца, декламатора. Эта деятельность помогает обучающимся решать проблемы реабилитации и адаптации, снимает у подростков высокий уровень тревожности и агрессивности, синдром дефицита внимания, негативные чувства, связанные с неприятием мира и себя.

Адрес опыта:

Блохина Татьяна Сергеевна

Курская область

Школьный театр «Тайна театра теней»

Театр теней

Настольный театр теней создает уютную, домашнюю атмосферу, оказывая благоприятное влияние как на детей-зрителей, так и на детей-исполнителей. Возраст участников театральных постановок — от 7 до 16 лет и старше, так как игра является неотъемлемой потребностью человека любого возраста, способствуя развитию творческих способностей и социальной адаптации. Иногда теневой показ является не целью, а средством. Например, показ теневой сказки о здоровом образе жизни: «Как медведь трубку курил» на мероприятии в рамках «Недели здоровья». Или показ сказки «Умный танк» А.В. Молчанова, посвящённой изучению роли танковых войск в Великой Отечественной войне.

Адрес опыта:

Коломойцева Наталья Павловна

Краснодарский край

Эстрада

Школьный театр эстрады — это форма творческой деятельности в школе, которая объединяет различные эстрадные жанры в рамках одного коллектива или студии, с целью создания и показа концертных программ, представлений или отдельных номеров. Главная особенность театра эстрады заключается в развлекательном характере представлений, которые предназначены для широкой аудитории и призваны доставлять зрителям яркие эмоции и хорошее настроение. В отличие от традиционного драматического театра, где ставится цельная пьеса с единым сюжетом и развитием персонажей, школьный театр эстрады фокусируется на разнообразии коротких, законченных номеров.

Основные характеристики школьного театра эстрады

Многожанровость

Школьный театр эстрады включает в себя различные виды выступлений:

- вокальные номера — сольное, ансамблевое, хоровое пение;
- хореографические номера — танцы разных стилей (современные, народные, бальные и т.д.);
- художественное слово — чтение стихов, прозы, басен;
- юмористические сценки и скетчи — короткие комедийные зарисовки;
- монологи и пародии — выступления одного актера;
- оригинальный жанр (иногда) — фокусы, пантомима, жонглирование (если есть соответствующие способности и подготовка);
- музыкальные номера — игра на музыкальных инструментах.

Формат выступления

Чаще всего это сборный концерт или концертная программа, объединенная (иногда) общей темой (например, «Новогодний концерт», «Весенний калейдоскоп», «О жизни школы»). Может быть ведущий (конферансье), который объявляет номера и связывает их между собой.

Участники

Обучающиеся выступают в качестве:

- исполнителей (певцов, танцоров, чтецов, актеров сценок);
- сценаристов (пишут тексты сценок, подводки для ведущего);
- режиссеров отдельных номеров;
- технического персонала (работа со звуком, светом, реквизитом);
- художников (оформление сцены, костюмы).

I Цели и задачи

Создание такого театра в школе преследует важные образовательные и развивающие цели:

- Выявление и развитие талантов, которое дает возможность проявить себя ученикам с разными способностями (вокальными, хореографическими, артистическими).
- Развитие сценического мастерства: учит держаться на сцене, работать с микрофоном, взаимодействовать со зрителем.
- Развитие уверенности в себе: регулярные выступления перед публикой помогают преодолеть стеснение.
- Развитие творческих способностей: участие в создании номеров, написании текстов, подборе музыки.
- Формирование навыков коллективной работы: подготовка концерта — это всегда командный труд.
- Организация досуга и внеурочной деятельности: увлекательное и полезное занятие для школьников.
- Эстетическое воспитание: приобщение к миру искусства, музыки, танца, юмора.

Таким образом школьный театр эстрады — это динамичный и разнообразный творческий коллектив, который позволяет школьникам проявить свои таланты в различных исполнительских жанрах, получить опыт публичных выступлений и сценической работы, а также интересно и с пользой проводить время, создавая яркие концертные программы для школьной аудитории.

Список рекомендуемой литературы

1. Басалаев С.Н., Григорьянц Н.В. Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение. Учебное пособие для вузов. Издательство: Юрайт, 2022. — 234 с.
2. Басилашвили О.В. Неужели это я?! Господи... — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 352 с.: ил. — (Зеркало памяти).
3. Бржезинская С.В. Детский музыкальный театр. Учебно-методическое пособие для 1-4 классов. Издательство «Музыка», 2015. — 48 с.
4. Дворко С.Б. Театр юного зрителя и школьный театр. Уроки воспитания. Том 1. Учебное пособие. Издательство «Планета музыки», 2020. — 744 с.
5. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в театральном институте имени Бориса Щукина: Учебно-методическое пособие. Сост. П.Е. Любимцев 2-е изд. Издательство Лань, 2021. — 292 с.
6. Генералова И.А. «Театр» в начальной школе. 2 класс. Методическое пособие для организации внеурочной деятельности. Издательство Ольги Кузнецовой, 2019. — 58 с.
7. Генералова И.А. Театр. 2 класс. Тетрадь для внеурочной деятельности Издательство Ольги Кузнецовой, 2019. — 52 с.
8. Горфункель Е.И. Режиссура Товстоногова. М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т истории искусств. — Санкт-Петербург: Левша. Санкт-Петербург, 2015. — 524 с.
9. Григорьева О.А. «Школьная театральная педагогика». Учебное пособие. Издательство: Планета музыки, 2015. — 256 с.
10. Зернес С. Играем в театр. Пособие для детских садов и школ раннего развития. Издательство «КТК Галактика», 2019. — 148 с.
11. Иомдин Б. Тридцать шесть подсвечников. Шарады, шляпа и другие игры со словами / Борис Иомдин, Ирина Левонтина, Алексей Шмелев, Елена Шмелева; ил. В. Мачинского. — М.: Розовый жираф, 2025. — 80 с., ил.
12. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс. Учебное пособие. Издательство «Планета музыки», 2020. — 320 с.
13. Козодаев П.И. Теория и практика организационно-творческой деятельности руководителя любительского театрального коллектива: учебное пособие. Издательство «Директ-Медиа», 2020. — 113 с.
14. Куксов А. Методика работы с театральным любительским творческим коллективом: учебное пособие для средних специальных учебных заведений культуры и искусства. Издательство «Директ-Медиа», 2020. — 155 с.
15. Мигунова Е.В. Педагогическое сопровождение театрализованной деятельности в детском саду. Учебно-методическое пособие, 3-е изд. Стер. Издательство «Лань», 2020. — 172 с.
16. Моэм С. Театр. — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 318 с. — (Эксклюзивная классика).
17. Немирович-Данченко Вл. О театре. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. — 352 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).
18. Опарина Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества. Педагогика театрализованного досуга. Издательство: Владос, 2008. — 424 с.

Список рекомендуемой литературы

19. Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. Учебное пособие. Издательство «Лань», 2020. — 456 с.
20. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. Учебное пособие. Издательство «Планета музыки», 2022. — 296 с.
21. Рязанов Э.А. Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги. — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 672 с.: ил. — (Зеркало памяти).
22. Сазонова В.А. Театральная педагогика Ю.А. Завадского. Учебник для СПО. Издательство «Планета Музыки», 2021. — 176 с.
23. Соснин С.М., Степанов В.А. Музыкальные спектакли для школьного театра Издательство «Владос», 2004. — 48 с.
24. Станиславский К.С. Искусство представления: классические этюды актерского тренинга. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 192 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).
25. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Моя жизнь в искусстве. — Москва: Эксмо, 2025. — 560 с. — (3 г. лавных произведения. Библиотека избранных сочинений).
26. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки: метод. пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, Н.А. Кочедыкова. Издательство «Владос», 2018. — 135 с.
27. Ткаченко, А. А. Уроки литературы и театр: возможности цифровой эпохи: учебно-методическое пособие/А. А. Ткаченко. — Москва: Линка-Пресс, 2024. — 272 с.
28. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / Сост. Ю. С. Рыбаков; предисловие К. Рудницкого. — Л.: Искусство, 1980.— 303 с.
29. Финк М., Бостельман А. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду. ФГОС ДО. Издательство «Национальное образование», 2017. — 87 с.
30. Цоколов А.А. Школьный литературный театр. Учебное пособие. Издательство «Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков», 2021. — 210 с.
31. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС. Издательство «Мозаика Синтез», 2021. — 120 с.
32. Чехов М.А. О технике актера. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 288 с. — (Эксклюзив: Русская классика).
33. Ярославцева И.Б. Театральные игры с куклами для самых маленьких. Методическое пособие. Издательство «АРКТИ» 2019. — 240 с.

Раздел 5.

Приложения

Полезные материалы для актёров*

Актёрское искусство — профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, искусство создания сценических образов.

Идейное содержание актёрского искусства — перевоплощение. Перевоплощение бывает внешнее и внутреннее, метод его постижения различается в зависимости от техники, которой пользуется актёр, и факторов внешнего вмешательства в построение роли (работы партнёров, режиссёра, гримёра и т. д.).

Чаще всего говорят о 3 навыках, которые должен развивать каждый актёр:

Внимание — это психический процесс, обеспечивающий концентрацию сознания на тех или иных реальных или идеальных объектах.

Воображение: чем деятельнее работает фантазия, тем больше и активнее внимание удерживается на нужном объекте.

Память может быть эмоциональной и мускульной: способность повторно проживать чувства, которые когда-то возникли, и способность тела запоминать движения (жесты), которые сопровождают те или иные эмоции.

| Внимание

К.С. Станиславский говорил, что внимание для актёра — это калитка к творчеству, ко всякому чувству. Он писал: «Артисту нужно проникнуть в суть наблюдаемого, внимательно изучать предлагаемые жизнью обстоятельства и поступки людей, понять склад души, характер того, кто совершает эти поступки».

Что особенного в сценическом внимании?

Сценическое внимание — это основа внутренней техники актёра, это первое, основное, самое главное условие правильного внутреннего сценического самочувствия, самый важный элемент творческого состояния актёра.

* Фрагменты из блокнота для участников смены тематической дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Школьная классика»

Актер имеет своей целью не объективное рассмотрение предмета, а его преобразование, превращение в нечто иное. Непрерывная линия внимания — это цепь, где каждый объект — звено. Разорвать эту цепь — значит разорвать линию своей сценической жизни в качестве образа.

Упражнения на развитие внимания

1. Взять несколько открыток или фотографий, на которых изображены люди в разных позах. Повторить их позы.
2. По доносящимся с улицы звукам постараться нарисовать в воображении детальную картину происходящего.
3. Нащупать в кармане несколько давно забытых там монет и с помощью пальцев попробовать выяснить их достоинство.
4. Возьмите коробку спичек или колоду карт. Вы должны считать количество спичек в коробке, доставая их по одной, или складывать карты по масти, при этом параллельно рассказывая сказку или стих.
5. Подумайте и постарайтесь проследить во времени, как изменилась улица, на которой вы живете. Например, со времени школы, института. Каждый раз, проходя по ней, обращайтесь внимание на все перемены, которые происходят.

| **Творческий зажим** на сцене происходит из-за отвлечения внимания, если перевести внимание с зрительного зала на сцену, стресс пройдет:

- Сосредоточься на нужном объекте, внутри выполняемого задания, увлечься им.
- В каждый момент актер должен быть сосредоточен на том, на чем сосредоточен изображаемый образ по логике его внутренней жизни.

Воображение и фантазия

| **Вижу, что дано, отношусь, как задано** — вот формула, раскрывающая природу сценического внимания и выражающая его сущность.

| **Воображение и фантазия необходимы актеру в том числе для того, чтобы он мог относиться к предметам так, как того требуют обстоятельства.**

Всему, что актер вполне реально видит на сцене, всему, что он слышит, осязает или воспринимает с помощью обоняния, он мысленно приписывает самые разнообразные свойства и в соответствии с этими свойствами устанавливает к этим вполне реально воспринимаемым объектам самые различные отношения:

- смотреть на человека и относиться к нему так, будто вы прощаетесь навсегда;
- смотреть на человека и относиться к нему так, будто дороже него для человека нет никого на свете;
- смотреть на человека и относиться к нему так, будто боишься его.

Упражнения на развитие воображения

1. Сесть на лавочку в людном месте и наблюдать за прохожими: выбрав одного человека, рассмотреть его внешний вид и манеру поведения, затем придумать ему имя, род занятий, пофантазировать о его жизни.
2. Попробовать подобрать как можно больше нестандартных ассоциаций к простым словам. Например, к слову «поэт» (свежие и необычные ассоциации, которые идут вразрез с шаблоном).
3. За одну минуту сказать как можно больше существительных, не связанных между собой.
4. Взять текст и прочитать его по-разному: громко, шепотом, медленно. Затем прочитать текст от имени ребенка, старичка, инопланетянина, заикающегося человека, какого-либо животного.
5. Взять на руки воображаемое животное, попытаться погладить его, удержать на руках. По характеру движений (животное маленькое или большое, выскальзывает из рук, убегает, кусает и т.д.) партнеры или зрители должны угадать, что это за животное.

Память

В процессе подготовки к спектаклю актеры должны удерживать в памяти:

- большой объем словесной информации (слова своей роли, реплики партнеров);
- большой объем двигательной информации (каждое движение само по себе сложно и выверено).

Память, как и другие психические процессы, развивается, тренируется на занятиях, на репетициях, во время подготовки к спектаклю. Кроме этого, у каждого актера есть свои способы эффективного запоминания:

- Информация запоминается легче, если вы сделали ее «своей», если помимо механической памяти в процесс запоминания вовлечены и эмоции.
- Материал легче запоминается в движении. При подготовке к роли актеры не просто двигаются. Они осваивают сценическое пространство. Они танцуют, фехтуют, совершают сложные манипуляции с предметами, что тоже требует задействование памяти и внимания.

Самые простые способы улучшения памяти

1. Учить вслух.
2. Учить перед сном и хорошо спать.
3. Записывать информацию вручную, а не печатать.
4. Запоминать информацию порциями, с перерывами между сеансами запоминания.

| Система Станиславского — теория сценического мастерства, разработанная русским режиссером и педагогом Константином Сергеевичем Станиславским (1863-1938) в начале 20 века.

С точки зрения актерского мастерства по Станиславскому правда переживаний делится на два вида:

- **истинная правда** — те переживания, которые человек по-настоящему испытывает в разные моменты своей жизни. Здесь не нужна игра, эмоции появляются неосознанно, сами собой, окружающие воспринимают такие переживания правильно, доверяют им;
- **сценическая правда** — ее называют художественной, потому что она сначала возникает в художественной (нарисованной, воображаемой) жизни, и только потом переносится актером на сцену. Создание такой правды требует тщательной подготовки, актер должен научиться не только верить в происходящее, но и жить каждым моментом.

| Работа с обстоятельствами

Актер не может научиться правдиво играть свою роль без умения понимать обстоятельства, в которых существует сценический персонаж. Игра на сцене будет правдоподобной, если актер будет знать причины, которые вызвали эти эмоции.

Артист должен обращать внимание на три круга обстоятельств:

1. Большой круг — общая социальная, политическая и историческая обстановка, в которой находится персонаж;
2. Средний круг — подробности жизни героя: его материальное и семейное положение, особенности быта, возраст и другие детали;
3. Малый круг — те события, которые происходят с персонажем в данный момент и влияют на его чувства, желания, цели и поведение.

| Игра «здесь и сейчас»

Актёр должен каждый раз переживать по-новому роль, которую он исполняет не первый раз, любое действие должно рождаться на сцене заново.

| Самосовершенствование актера

Чтобы достичь успеха, актер должен постоянно совершенствоваться, воспитывать в себе нужные для работы качества:

- наблюдательность, память, внимание, способность концентрироваться на задаче, умение отвлекаться от второстепенных деталей, воображение;
- важное направление самосовершенствования актера — работа над телом: здоровье и красота тела, тренированность мышц, пластика и гармония движений, правильное дыхание.

| Взаимодействие с партнёрами по сцене

Театр — это коллективное творчество, поэтому актер должен учиться работать с партнерами. Между коллегами должна быть атмосфера доверия, полного понимания и взаимопомощи. Партнёры, которые чувствуют друг друга, добиваются идеальной игры и завоевывают сердца зрителей.

| **Идеал партнерского сотрудничества** — органичность творчества, когда на протяжении всего спектакля между актерами устанавливается внутренняя связь, развивается особая чуткость друг к другу.

| **Михаил Александрович Чехов** — русский, советский и американский драматический актёр, театральный педагог, режиссёр. Автор книги «О технике актёра».

Важный тезис системы — диссоциация личности актёра и его роли. Это выполняет психологическую защиту. Актёр не должен всецело отождествлять себя со своим героем, он должен относиться к роли отстранённо, «механически», должен уметь менять своих персонажей и осознавать свою индивидуальность. Технологичность, механизм исполнения актёр должен доводить до совершенства. Главными инструментами в работе актёра должны служить его воображение, концентрация, образное мышление.

«Техника неуязвимости»

1. Осознайте свою роль. Актёр должен сконцентрироваться на всех подробных характеристиках героя, которого играет, проговорить «сценарий» роли и выделить основные элементы.
2. Взгляните на роль со стороны. На этом шаге актёр должен разотождествить себя как личность и свою роль.
3. Отследите разность личностной коммуникации и коммуникации внутри роли.
4. Проследите моменты эмоционального вовлечения в роль: в какие моменты вы чувствуете, что сливаетесь с переживаниями героя. Старайтесь наиболее абстрагироваться в них.

| Эффективное самопозиционирование

Это свод правил, который помогает создать убедительный образ героя, при этом не уязвляя собственную индивидуальность. В самопозиционировании есть четыре аспекта:

Самомониторинг. Первый этап, в процессе которого нужно выявить «слабые места» (в том числе физические или психологические зажимы) и проработать их.

Поза. Она должна быть расслабленной и естественной, при этом уверенной — избавьтесь от признаков напряженности во время самомониторинга.

Зрительный контакт. Взгляд актёра должен выражать характер героя: он должен быть уверенным, но не слишком навязчивым.

Голос. Тренированный, уверенный голос с подходящей под роль интонацией — сильный и пластичный инструмент актёра.

| Сценическая речь

Правильная сценическая речь — одно из главных умений актера, с помощью которого возможно полное овладение ролью. Обучение техники речи включено во все программы и курсы актерского мастерства, так как без четко отработанных речевых навыков игра на сцене теряет свою выразительность и яркость.

1. Правила дикции и постановки голоса.
2. Нормы орфоэпии.
3. Интонационные особенности речи.

Дыхание — основа речевого звучания. От того, как дышит актер во время игры, зависят красота и плавность его голоса, степень восприятия его мыслей зрителем.

Упражнения на дыхание

1. **Дыхание носом.** Рот открыть, но вдох-выдох делать через нос.
2. **Задержанное дыхание.** Стать прямо, ноги на ширине плеч. Со звуком пф-ф-ф выдувать воздух через рот (медленно), мышцы живота при этом нужно напрягать, чтобы создавался барьер для выходящего воздуха. Затем сразу сделать резкий глубокий вдох носом, выдохнуть ртом весь воздух до конца. Вдох носом, выдох – через рот, дышать нужно животом.

Тренировка звука

1. Читают стихотворение: одну строчку тихо, следующую – громко.
2. Проговаривают одну и ту же фразу с разной громкостью и эмоциональной окраской.
3. Разыгрывают диалог от имени разных людей (или даже животных).

Упражнения на артикуляцию

1. Чем лучше у актера развита артикуляция, тем четче он будет говорить.
2. Для отчетливого произнесения звуков необходимо проводить артикуляционную разминку:
3. Щеки. Щеки поочередно втягивают и надувают; с закрытым ртом перегоняют воздух от одной щеки к другой; щеки втягивают и одновременно смыкают или размыкают губы.
4. Нижняя челюсть. Осуществляют движения челюстью вверх-вниз, вкруговую; упираются кулаками в челюсть снизу, при этом пытаются открыть рот.
5. Мягкое небо. Зевают с открытым ртом; рот закрывают и дотрагиваются кончиком языка до мягкого неба, затем до основания зубов (верхних и нижних).
6. Губы. Улыбаются с сомкнутыми зубами; вытягивают губы трубочкой; подтягивают поочередно нижнюю и верхнюю губу, обнажая зубы.
7. Язык. Совершают круговые движения языком с закрытым и открытым ртом; вытягивают язык как можно дальше вперед.

Развитие дикции

1. Взять любой текст, при чтении в конце каждого слова выделять его окончание, чтобы оно звучало резко и четко.
2. Многократно повторять трудные буквенные сочетания по типу ЛРА, ТЛА, РЛИ.
3. Проговаривать скороговорки, начинать с медленного темпа, затем все больше ускоряться.
4. Читать тексты с закрытым ртом, при этом стараться, чтобы слова получались различными и понятными для окружающих.

Пьеса В. Стасюка «Метель» на основе повести А.С. Пушкина «Метель»

Постановка спектакля по пьесе «Метель» была создана участниками школьного театра «Первый ряд» из города Новочеркасск под руководством советника директора по воспитанию Оксаны Старковой. Спектакль был презентован на смене «Школьная классика» в ВДЦ «Орленок», организованной командами Росдетцентра и Движения Первых в августе 2023 года.

Методические рекомендации
руководителям
школьных театров

Сценарий пьесы
«Метель»

Сценарий спектакля «Архив 1945»

Идея постановки родилась в творческой атмосфере тематической программы «Форум школьных театров», прошедшей во ВДЦ «Орлёнок» с 30 мая по 19 июня 2025 года. Именно там, в окружении талантливых и увлеченных 450 ребят, закипела работа над проектом.

Сценарий спектакля

Театр — это уникальный организм.
Даже самый неживой театр всё равно
живее любого виртуального
пространства, по причине наличия
непосредственного, живого контакта
со зрителем. Именно это и создаёт
его уникальность.

А.А. Щукин

режиссёр, педагог, заведующий кафедрой пластической
выразительности Театрального института им. Б. Щукина

