

Управление культуры
Администрации Петрозаводского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»
(МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО.02.ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УП.02.БЕСЕДЫ О ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Дополнительная общеразвивающая программа
«Музыкальный театр»

Автор-составитель – преподаватель Ширякина Н.Б.

Рецензент – методист Гайдамак И.А.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- сведения о затратах учебного времени;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- структура программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- тематический план;
- годовые требования;
- требования к промежуточной и итоговой аттестации;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.

Предмет «Беседы о театральном искусстве» направлен на расширение кругозора обучающихся в области театрального искусства.

2. Срок реализации учебного предмета составляет 2 года (4, 5 класс), из расчета – 34 недели аудиторных занятий в год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Беседы о театральном искусстве»:

Срок обучения	2 года
Максимальная учебная нагрузка	102
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	34
Количество часов на аудиторные занятия	68

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая. Продолжительность академического часа – 45 минут. Количество групп формируется в зависимости от контингента обучающихся. Допустимо объединение групп различных классов внутри образовательной программы.

5. Цели и задачи учебного предмета «Беседы о театральном искусстве»

Цель:

Приобретение базовых знаний об истории возникновения и развития театрального искусства, формирование интереса к художественной культуре во всем ее многообразии.

Задачи:

- изучение жанров, направлений, отличительных особенностей театрального искусства различных эпох и стран;
- усвоение уже известных понятий на новом уровне за счет использования новой театральной терминологии и дальнейшее освоение основных элементов музыкально-сценической деятельности в новых театральных постановках;
- формирование базовых знаний о появлении и становлении театрального искусства, в том числе и музыкального театра.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. Обучающиеся должны иметь доступ к учебной литературе, библиотеке, фонотеке. Кабинет для проведения аудиторных занятий оснащен аудио и видео оборудованием, столами, стульями, имеется материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 класс

	Наименование тем и разделов	Количество часов
1	Введение: «Что такое театр» Театр – как вид искусства Три рода литературы: драма, эпос, лирика; актер, режиссер, драматург.	2
2	Театр Древней Греции: - зарождение театра (древние земледельческие праздники, поклонение Дионису, трагедия и комедия); - устройство древнегреческого театра (орхестра, скена, расположение участников и зрителей); - участники состязаний и организация представлений (хор, актер, драматурги /Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан/, архонт, хорег); - декорации и костюмы.	7
3	Древнеримский театр: - культура и традиции Древнего Рима; - устройство сцены, театра; - основные виды представлений (сатура, ателлана, паллиаты); - персонажи ателланы.	7
4	Средневековый театр Западной Европы, основные направления (уличный и церковный театр), формы религиозного театра (литургическая, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите) и основные участники представлений участники уличного театра, вид театрального представления – «фарс».	5
5	Театральное искусство эпохи Возрождения. Италия: комедия дель арте /комедия масок/ (истоки зарождения, основные участники). Англия: Уильям Шекспир, театр «Глобус». Испания: Лопе де Вега.	4
6	Театр классицизма. Жан Батист Мольер.	1
7	Виды театра:	

	- драматический, опера, балет, оперетта, водевиль, мюзикл, пантомима; - ТЮЗ, кукольный.	1,5
8	ИКТ (работа с поисковыми базами). Дополнительный материал к изученным темам.	2
9	Повтор и закрепление пройденного материала.	4,5
ИТОГО:		34

5 класс

	Наименование тем и разделов	Количество часов
1	Повторение: Зарубежный театр от древности до XIX в.	9
2	Театральное искусство XVIII в.: - крепостной театр; - становление государственного театра.	4
3	Организация театрального дела в России, драматурги и актеры (А.Н. Островский, В. Озеров, М. С. Щепкин, М.Н. Ермолова и др.)	3
4	Театральное искусство XX в.: - создание МХТа (К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко); - А.П. Чехов; - камерный театр А.Я. Таирова; - Театр Революции; - В.Э. Мейерхольд (пьесы Маяковского).	6
5	МХАТ-1художественный театр (В.И. Немирович-Данченко)	1
6	МХАТ-2 (Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов). Русский театр XX в. – новые формы и новые имена. О. Табаков, О. Ефремов, М. Захаров, И. Смоктуновский, Г. Товстоногов, Ю. Любимов, «Таганка».	3
7	На рубеже веков – современный театр.	1
8	Мир закулисья: устройство сцены, виды сцены, декорации, реквизит, костюм и грим.	1
9	Виды театра: драматический, опера, балет, оперетта, водевиль, мюзикл, пантомима, ТЮЗ, кукольный.	1
10	ИКТ (работа с поисковыми базами). Дополнительный материал к изученным темам.	2
11	Повтор ранее пройденного материала.	3
ИТОГО:		34

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4 класс

1. Введение

1.1. Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды и основные жанры театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

1.2. Три рода литературы: драма, эпос, лирика.

1.3. Актер, режиссер, драматург.

Часть I. История зарубежного театра

Тема 2. Античный театр. Театр Древней Греции

2.1. Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя.

2.2. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник греческой трагедии. Формирование жанра трагедии в драматургии Эсхила, драматизация и переосмысление мифологических сюжетов, введение второго актера, увеличение диалогов и усиление драматического действия.

Развитие искусства трагедии. Театральные реформы Софокла: введение третьего актера, расписных декораций, увеличение до 15 числа хороводов. Дальнейшая драматизация действия.

2.3. Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике действующих лиц.

2.4. Декорации и костюмы театра Древней Греции.

Тема 3. Античный театр. Древнеримский театр

3.1. Театр в Древнем Риме. Культура и традиции. Дальнейшее развитие жанра комедии. Особенности театральной архитектуры.

3.2. Основные виды представлений (сатура, ателлана, паллиаты). Персонажи ателланы. Постановки античной драматургии в современном театре.

Тема 4. Театр Средневековья

4.1. Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра (церковный и уличный): литургическая драма, мистериаль, мистерия, моралите, фарс.

4.2. Особенности театральной зрелищности. Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в средневековом театре.

Тема 5. Театр эпохи Возрождения и XVII в.

5.1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

5.2. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте. Итальянский учено-гуманистический театр: создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы - в формах комедии, трагедии и пасторали.

5.3. Возникновение оперы («драмы в музыке») в конце XVI века, подготовленное культурой итальянского Возрождения, драматургией и музыкальными интермедиями гуманистического театра. Расцвет итальянской оперы в XVII веке, ее распространение в Европе и влияние на театр других стран. Развитие театральной архитектуры и декорационно-постановочного искусства, связанное с представлением опер. Распространение итальянской сценической техники и ярусного театра во всех странах Европы.

5.4. Возникновение в середине XVI века комедии дель арте. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты комедии дель арте: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

5.5. Англия. Становление профессионального театра и драматургии. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических хроник, трагедий и комедий. Значение Шекспира в истории мирового театра. Актерское искусство английского театра. Театр «Глобус».

5.6. Испания. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон. Стилиевые особенности комедий «плаща и шпаги».

Тема 6. Классицизм

6.1. Франция. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Основные законы классицизма.

6.2. Жан-Батист Мольер. Высокая комедия Мольера.

Тема 7. Виды театра

7.1. драматический, опера, балет, оперетта, водевиль, мюзикл, пантомима.

7.2. ТЮЗ, кукольный.

5 класс

Тема 1. Повтор и закрепление пройденных тем в 1 год обучения.

Часть II. История русского театра

Тема 2. Русский театр от истоков до начала XVIII в.

2.1. Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке.

Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный, крепостной.

2.2. Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра. Школьный театр в конце XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста.

Тема 3. Русский театр XVIII в.

3.1. Театральная деятельность Федора Волкова и создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй половины XVIII в.: Ф.Г. Волков, И. Дмитриевский, Я. Шумский, первые русские актрисы.

3.2. Первые русские драматурги. Драматургия русского классицизма: А. Сумароков, Я. Княжнин. Драматургия Д.И. Фонвизина: «Бригадир», «Недоросль».

Тема 4. Русский театр первой половины XIX в.

4.1. Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству. Выдающиеся русские актеры и драматурги.

Тема 5. Театральное искусство XXI в.

5.1. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного Общедоступного театра. Формирование «системы» К.С. Станиславского.

5.2. Творчество А.П. Чехова – новый этап в развитии театрального искусства.

5.3. А.И. Южин во главе Малого театра. А.И. Таиров – создание Камерного театра.

5.4. В.Э. Мейерхольд – рождение нового театрального искусства.

Тема 6. МХАТ-1 В.И. Немирович-Данченко

6.1. Новаторский характер МХТ. Мировое значение режиссерских принципов МХТ. Начало студийного движения МХТ.

Тема 7. МХАТ-2

7.1. Театральные поиски Е. Вахтангова.

Тема 8. Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX в.

8.1. Творческая интенсивность театрального процесса 1920-х годов. Рождение новой драматургии. Драматургия В.В. Маяковского Творческий путь и театральные поиски В.Э. Мейерхольда после 1917 года. Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

8.2. Создание новых театров. Театр имени В.Э. Мейерхольда (ГосТИМ), Театр Революции (современный Московский театр им. В. Маяковского). Театр МГСПС (Театр им. Моссовета). Театр им. Е. Вахтангова. Большой Драматический театр (БДТ).

Тема 9. Русский театр второй половины XX в.

Перемены общественной атмосферы. Театральная «оттепель» 50-х годов. Образование и эстетические принципы Театра «Современник»

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом, выполняет обучающую, проверочную, воспитательную, корректирующую функции. Виды аттестации по предмету «Беседы о театральном искусстве»: текущий контроль, промежуточная аттестация.

Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством освоения учебного материала. В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, в счет аудиторного времени, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку, проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, степени подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана, контроля сформированных у учащихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценок

Оценка	Критерии оценивания
5 «отлично»	Правильные ответы на заданные вопросы, знание теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу.
4 «хорошо»	Грамотные ответы на заданные вопросы с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету.
3 «удовлетворительно»	Слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой инициативы.

2 «неудовлетворительно»	Непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.
----------------------------	--

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методика и технология

Курс предмета опирается на активные, игровые, театральные методики образования. Содержание программы состоит из:

- лекционных фрагментов (использование специальной литературы, репродукции, макеты, интернет-ресурсы);
- самостоятельной творческой или поисковой деятельности детей (работа с первоисточниками);
- сравнительный анализ, работа в творческих группах, игровые ситуации.

Неотъемлемой частью развития творческого потенциала обучающегося является коллективное посещение спектаклей профессиональных театров, просмотр видеозаписей, поставленных спектаклей с коллективным обсуждением.

Педагогические технологии:

- Игровые технологии. Педагогическая игра обладает четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
- Технология мастерских – способ организации деятельности воспитанников в составе малой группы (12-15 человек) при участии преподавателя, стимулирующего поисковый, творческий характер деятельности. Центральное место на занятиях занимает индивидуальная практическая и самостоятельная работа воспитанников. Особенностью построения работы является взаимопомощь воспитанников с разным уровнем обучения – старшие помогают, объясняют младшим, новичкам.
- Целевые ориентации. Предоставить учащимся психологические средства, позволяющие им личностно развиваться, понимать других людей, а также закономерности мира.
- Концептуальные положения. Культурные формы должны лишь предлагаться ребенку, но не навязываться. Ученик имеет право на ошибку, ошибка считается закономерной ступенью процесса познания.
- Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и явлениями их сущность, управляющие ими закономерности.

Различают два типа проблемных ситуаций: *педагогическую и психологическую*. Первая представляет особую организацию учебного процесса, вторая касается деятельности учеников.

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, постановки преподавателем вопросов, подчеркивающих противоречия, новизну, важность и другие отличительные качества объекта познания.

Создание **психологической проблемной ситуации** – «вопросное состояние», поисковая деятельность сознания, психологический дискомфорт. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

I этап – постановка педагогической проблемной ситуации, при которой у ребенка возникают вопросы, реакция на внешние раздражители. Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью различных вербальных и технических средств.

II этап – перевод педагогически организованной проблемной ситуации в психологическую: состояние вопроса – начало активного поиска ответа на него, осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного.

III этап – поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречий. Совместно с преподавателем или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. Преподаватель оказывает необходимую помощь.

IV этап – появление идеи решения, переход к решению, разработка его, появление нового знания.

V этап – реализация найденного решения в форме материального или духовного продукта.

VI этап – отслеживание (контроль) отдаленных результатов обучения.

Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимы:

- построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их создания (устного и письменного слова, мультимедиа средств);
- отбор и использование самых актуальных, сущностных задач (проблем);
- учет особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной работы;
- исключительное значение имеют личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Энциклопедия для детей. Искусство /Музыка. Театр. Кино/ М., «Аванта» 2004
2. Ершова А.П. Авторская образовательная программа «Актерская грамота»
3. Ершова А.П. «Общение и режиссура воздействий на уроке» вып. 4 (дружественность, враждебность) Красноярск, 1991
4. Ершова А.П. «Нескучная школа»
5. Ершова А.П. «Сборник упражнений театральных занятий в начальной школе». М., 1986
6. Ершов П.М. «Технология актерского искусства», том I
7. Авторская программа по театральной игре и сценической речи Терентьева М.В.
8. Переславцев А.И. «Актерское мастерство и сценическое движение»
9. Зиновьева М.А. «Пластика»
10. Брель А.В. «Грим», «Декорации и костюмы»
11. Никитина А.Б. «История театра» (педагоги театральной студии «ДАЛИ», Москва)
12. Крюкова В.В. «Музыкальная педагогика» Ростов-на-Дону «Феникс», 2002
13. Михайлова А. «Ребенок в мире театра» 2004