

государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Детская школа искусств № 2
города Каменска-Уральского»

Программа рассмотрена на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1
« 13 » сентября 2026 г.

Утверждено:
Директор ГАУДО СО «ДШИ № 2
г. Каменска-Уральского»
Т.М. Субботина
« 13 » сентября 2026г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

г. Каменск-Уральский
2026 год

Разработчик: Лихачева Александра Александровна, преподаватель ГАУДО СО «ДШИ
№ 2 г. Каменска-Уральского»

№ п/п	Название раздела	Содержание раздела	№ стр.
I	Пояснительная записка	-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе -Цели и задачи учебного предмета -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 -Структура программы учебного предмета -Методы обучения -Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	4
II	Содержание учебного предмета	- Учебно-тематический план - Годовые требования	8
III	Требования к уровню подготовки учащихся	Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения	22
IV	Формы и методы контроля, система оценок	- Аттестация: цели, виды, форма, содержание - Критерии оценки	22
V	Методическое обеспечение учебного процесса		23
VI	Список литературы и средств обучения	- Список рекомендуемой методической литературы	24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «История театрального искусства» входит в обязательную часть предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» введение учеников в мир театрального искусства, формирование первоначальных знаний о театральном искусстве как явлении культуры.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «История театрального искусства» рассчитано на 3 года (6-8 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов аудиторная нагрузка, 49,5 часов - самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе).

При восьмилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 6 по 8 классы).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- Поиск и поддержка талантливых детей в сфере театра.
- Освоение учащимися основ театрального дела через знакомство с выдающимися спектаклями, понимание уникальных художественных приемов и языка сцены.
- Формирование и совершенствование эстетического вкуса.
- Привитие культуры поведения в театре и осознанного восприятия спектаклей.

Задачи:

- Познакомить учащихся с разнообразием жанров и направлений театра.
- Пробудить и закрепить у детей и подростков искренний интерес к театральному творчеству.
- Заложить основы знаний о специфике выразительных средств, используемых в театре.
- Раскрыть личностный потенциал и творческие задатки каждого ребенка.
- Стимулировать развитие навыков самостоятельной работы и взаимодействия в коллективе.

- Содействовать становлению нравственных ориентиров и духовных ценностей у обучающихся.

Обучить детей:

- понимать отличия между разными видами театрального искусства;
- воспринимать театральные произведения через эмоционально-образные ассоциации;
- мыслить образами и строить ассоциативные связи;
- свободно ориентироваться в мире культуры и театральных событий;
- понимать суть и глубинный смысл художественного произведения;
- соотносить театральную постановку с культурным контекстом и эпохой ее создания.

Объяснить ключевые теоретические понятия, касающиеся:

- истории возникновения и эволюции театра, смены художественных стилей в контексте развития культуры;
- средств художественной выразительности в театре и их многообразия;
- отличий между светским и религиозным театральным искусством;
- стилей и жанров театральных постановок;
- специфики различных национальных театральных традиций и школ;
- уникальных черт театрального искусства в ключевые исторические периоды (античность, средневековье, Ренессанс, эпоха Просвещения, XIX–XX века и др.).

В ходе теоретических занятий способствовать развитию:

- внимательности к деталям и наблюдательности;
- творческого воображения и фантазии;
- способности концентрировать внимание и запоминать информацию;
- умения мыслить ассоциативно и образно;
- последовательности и логики рассуждений;
- навыка выделения главной мысли и идеи произведения;
- умения проводить анализ информации и четко излагать собственные мысли;
- навыков использования профессиональной терминологии.

В ходе практической работы способствовать развитию:

- навыков командного взаимодействия, умения выстраивать диалог и уважать окружающих;
- эмоционального интеллекта, способности сопереживать и понимать чувства других;
- самоорганизации, дисциплины и навыков тайм-менеджмента;
- чувства долга и ответственности за общее дело;
- лидерских качеств и инициативности;
- утонченного эстетического восприятия;
- легкости в общении и расширения коммуникативных возможностей;
- усердия и старательности в работе;
- инициативной жизненной позиции

Учебный предмет «История театрального искусства» связан и с другими предметами программы «Искусство театра» («Основы актерского мастерства», («Художественное слово», («Сценическое движение>>, «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений театрального искусства, умению опознавать различные направления и жанры.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета»

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).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия; - методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеоманитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; - видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; - школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения — 3 года.

6-й класс, 1-й год обучения

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие. Театр как вид искусства	Урок	2	-	2
2.	Зарождение театра	Урок	4	2	2
2.1	Зрелищное представление в культуре первобытности. Ритуалы магические, трудовые, воинские, охотничьи	Урок	2	1	1
2.2	Элементы театра в первобытной культуре: актер, зритель, костюм, грим, маска, музыка, танец	Урок	2	1	1
3.	Мифология и театр	Урок	10	2	8
3.1	Значение античной мифологии для развития мирового театра	Урок	1	-	1
3.2	Боги, герои, музы Античности	Урок	6	2	4
3.3	Мифологические сюжеты в театральном искусстве	Урок	3	-	3
4.	Античный театр	Урок	16	6	10
4.1	Театр Древней Греции. «Великие Дионисии»	Урок	3	1	2
4.2	Место театра в системе полисных ценностей. Его воспитательная функция	Урок	2	1	1
4.3	Жанры древнегреческого театра: трагедия, комедия. Эсхил,	Урок	6	2	4

	Софокл, Эврипид, Аристофан				
4.4	Древнеримский театр.	Урок	5	2	3
5.	Древнерусский театр	Урок	7	2	5
5.1	Народные истоки театрального искусства: обряды, игры, празднества	Урок	5	2	3
5.2	Скоморошество. Кукольный скомороший театр	Урок	2	-	2
6.	Театр в Средневековой Европе	Урок	8.5	4.5	4
6.1	Бродячие актеры. Гистрионы, жонглеры, ваганты, шпильманы, миннезингены		4,5	2.5	2
6.2	Литургическая драма, миракль, мистерия, моралите		4	2	2
	Консультации		2	-	2
	Всего:		49,5	16,5	33

2-й год обучения. 7 класс

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Театр эпохи Возрождения	Урок	12	5	7
1.1	Общая характеристика и культ эпохи Возрождения.	Урок	1	-	1
1.2	Итальянский театр, комедия дель арте	Урок	4	2	2
1.3	Испанский театр: Лопе де Вега, М. де Сервантес	Урок	3	1	2
1.5	Английский театр: В.Шекспир . Театр «Глобус»	Урок	4	2	2
2.	Театр XVII-XVIII вв. в Европе	Урок	16	4	12

2.1	Французский театр. Мольер Французское Просвещение. Вольтер. Эволюция французской комедии. Бомарше. Дени Дидро «Парадокс об актере».	Урок	7	2	5
2.2	Итальянский театр. Карло Гоцци. Театральные реформы Карло Гольдони	Урок	4	1	3
2.3	Немецкий театр. Шиллер, Гёте «Правила для актера» - каноны классицизма	Урок	5	1	4
3.	Европейский театр на рубеже XX вв.	Урок	14	5	9
3.1	Франция. Зарождение и становление романтизма. Виктор Гюго.	Урок	3	1	2
3.2	Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон. Актер -романтик Эдмунд Кин.	Урок	3	1	2
3.3	Зарождение символизма. М.Метелинк.	Урок	3	1	2
3.4	Скандинавские страны. Г.Ибсен. А.Стиндберг.	Урок	2	1	2
3.5	Англия: Б.Шоу, О. Уайльд,	Урок	1	1	1
4.	Зарубежный театр XX в. Франция. Драматургия Жана Кокто, Германия. Эпический театр Бертольта Брехта. США. Развитие жанра -мюзикла.	Урок	5,5	2,5	3
	Консультации		2		2
	Всего:		49,5	16,5	33

3-й год обучения. 8-й класс

	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальн ая учебная нагрузка	Самостоят ельная работа	Аудит орные заняти я
1.	Русский театр XVII- XVIII века	Урок	4	2	2
1.1	Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче.	Урок	2	1	1
1.2	Крепостной театр. Театры Шереметьевых, Юсуповых, Воронцовых	Урок	2	1	1
2.	Русский театр XVIII в.	Урок	4	1	3
2.1	Федор Волков и создание русского профессионального театра. Первые русские драматурги. А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин. Д.И.Фонвизин «Недоросль».	Урок	4	1	3
3	Русский театр первой половины XIX в. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». А. С.Пушкин и театр. Драматургия А. С.Пушкина. «Маленькие трагедии» Н.В.Гоголь. «Ревизор», М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». Великие русские актеры П. С.Мочалов, В.А Каратыгин, М.С.Щепкин.	Урок	7	2	5
4	Русский театр второй половины XIX в.	Урок	6	2	4

	Драматургия А.Н. Островского. Малый театр. Александринский театр. Оперный театр С.Мамонтова Становление оперной режиссеры.				
5	Русский театр конца XIX — начала XX вв. Драматургия А.П.Чехова, А.М.Горького, Актеры: М.Н. Ермолова, А.П.Ленский, А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П. А. Стрепетова. К.С. Станиславский. Создание Московского Художественного Общедоступного театра. Вс.Э. Мейерхольд. А.И. Южин, А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов. («Фантастический реализм».) В.Ф.Комиссаржевская. Музыкальный театр Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский Т.П.Карсавина, А.А.Горский, М.М.Фокин.	Урок	7	2	5

6.	Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв. Драматургия В.Маяковского Театральные поиски В. Э. Мейерхольда после 1917 года. Создание новых театров. ГостИМ, Театр Революции, театр МГСПС, театр им. Е.Б.Вахтангова, БДТ. Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот» Ю.Завадский, Ц.Мансурова, Р. Симонов. Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К. С. Станиславского. Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.	Урок	6	2	4
7.	Русский театр 2/2 XX вв. Образование Театра «Современник» О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Лобимов и Театр драмы и комедии на Таганке. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв. Обзор основных направлений драматургии второй половины XX вв. Основные представления о творчестве выдающихся актеров. Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный Театр. «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В. А.Гергиев и Мариинский театр	Урок	9,5	3,5	6

8.	Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.		4	2	2
	Консультации — 2 часа		2		2
	Итого		49,5	16,5	33

Краткое содержание разделов и тем

Тема 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.

Тема 2. Зарождение театра

2.1. Зрелищное представление в культуре первобытности. Ритуалы магические, трудовые, воинские, охотничьи.

2.2. Элементы театра в первобытной культуре: актёр, зритель, костюм, грим, маска, музыка, танец.

Тема 3. Мифология и театр

3.1. Значение античной мифологии для развития мирового театра.

3.2. Боги, герои, музы Античности.

3.3. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами.

Тема 4. Античный театр

4.1. Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды.

4.2. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Искусство актера. Костюмы, маски, декорации. Значение актера, хора, зрителя.

4.3. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид.

Эсхил - основоположник греческой трагедии. Формирование жанра трагедии в драматургии Эсхила, драматизация и переосмысление мифологических сюжетов, введение 2-го актера, увеличение диалогов и усиление драматического действия. Развитие искусства трагедии. Театральные реформы Софокла: введение третьего актера. Дальнейшая драматизация действия.

Трагедии Еврипида - проникновение в мир душевных переживаний, внесение в драматургию бытовых элементов, усложнение интриги.

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.

4.4. Театр в Древнем Риме. Греческое влияние. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим.

Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция.

Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра.

Тема 5. Древнерусский театр

5.1. Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и семейнобытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство.

5.2 Скоморошество. Скоморохи как явление русской жизни в XI-XV вв. Задачи и содержание их выступлений.

Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке.

Тема 6. Театр в Средневековой Европе

6.1. Общая характеристика культуры. Народные истоки средневекового театра.

Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада.

Роль музыкального элемента в средневековом театре.

6.2. Театрализация церковного действа. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии.

Тема 7. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

7.1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Влияние исторической эпохи Возрождения на развитие науки и культуры.

7.2. Италия. Италия. Учено-гуманистический театр: создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы - в формах комедии, трагедии и пасторали.

Основные принципы комедии дель арте. Особенности театральных представлений. Маски и их значение. Роль импровизации. Зарождение профессионального театра. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

7.3. Испания. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес - величайший представитель испанской культуры, писатель и драматург.

Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилиевые особенности комедий «плаща и шпаги».

7.4. 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».

Тема 8. Театр XVII - XVIII вв. в Европе

8.1. Франция. Классицизм - ведущее направление искусства XVII в.

Сословнодворянский характер классицизма. Основные законы классицизма.

Классическая трагедия. Гуманистическое содержание трагедий П. Корнеля и

Ж.Расина.

Мольер (Жан-Батист Поклен). Особенности комедийного мира Мольера. Высокая комедия Мольера: «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп».

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Ведущая роль французского просвещения в интеллектуальной жизни Европы.

Вольтер. Новый сценический герой - человек третьего сословия. Теория актерского мастерства и драматургии Д. Дидро, «Парадокс об актере».

Жизнь и творчество Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Актерское искусство. Реформы Лекена в театре Французской комедии.

8.2. Италия. Влияние просветительских идей на создание национальной драматургии. Реализм и демократизм реформаторской драматургии К. Гольдони. Комедии «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Критическое освоение сценического наследия комедии дель-арте в творчестве К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот».

8.3. Немецкий театр. Интенсивность идейной жизни Германии. Движение «Буря и натиск». Г.Э. Лессинг «Эмилия Галотти». Философия трагедии Гете «Фауст».

Ф. Шиллер «Разбойники», «Коварство и любовь».

Тема 9. Европейский театр XIX в.

9.1. Французский театр. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль).

Зарождение и становление романтизма.

В. Гюго - глава французского революционного романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» - эстетическая программа романтического театра. Образ романтического героя-одиночки.

9.2. Английский театр. Романтизм в Англии и его влияние на развитие романтического искусства в мире. Наиболее яркий представитель английского романтизма Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин.

9.3. Зарождение символизма - Морис Метерлинк. Театральные реформы режиссера Андре Антуана.

9.4. Скандинавские страны. Генрик Ибсен - создатель национальной норвежской драматургии. Август Стриндберг - выдающийся шведский драматург. Влияние драматургии на развитие европейского театра XX вв.

9.5. Англия. Выдающиеся драматурги данного периода: Бернард Шоу, Оскар Уайльд. Эдвард Гордон Крэг - актер, режиссер, теоретик театра.

Тема 10. Зарубежный театр XX в.

Разнообразие направлений, форм и стилей.

Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто,

Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.

США. Развитие жанра мюзикла.

Тема 11. Русский театр от истоков до начала XVIII в.

11.1. Русский театр XVII-XVIII вв. Кукольный театр и его основные герои.

Комедия о Петрушке и народная драма «Лодка» как истоки русского театра.

Вертепные театральные представления. Придворный театр Алексея

Михайловича. Репертуар и форма представлений спектаклей при дворе. Русская и немецкая труппы. Первые балетные спектакли. «Потешный чулан» при дворе. Реформы Петра I и задачи театра в XVIII веке. Маскарадные процессии: водные и сухопутные. Городской демократический театр. Его репертуар и формы организации показа спектаклей. Инсценировки рыцарских романов в спектаклях городского театра и балаганные комедии как основные жанры театра (комедии дель арте). Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

11.2. Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра. Школьный театр в конце XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как основоположника школьного театра. Придворный театр Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Гастроли европейских театров из Италии, Германии, Англии. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста.

Организация спектаклей с участием крепостных актеров во Дворцах богатых князей и помещиков (в имениях Шереметевых в Кускове и Останкино, Юсуповых в Архангельском и др.). Яркие актеры крепостного театра:

П. Жемчугова

Тема 12. Русский театр XVIII в.

12.1. 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.

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

Тема 13. Русский театр первой половины XIX в.

Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству.

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории театра.

А.С.Пушкин и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия А.С.Пушкина. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы.

Н.В.Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь - драматург. «Ревизор». «Женитьба». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.

М.Ю.Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад».

Актер - главная фигура театра XIX в. Основные направления в актерском искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С.Мочалова, В.А.Каратыгина, М.С.Щепкина.

Тема 14. Русский театр второй половины XIX в.

Создание русского национального репертуара. Роль А.Н.Островского в развитии жанров русской сцены. Сатирические комедии, драмы, сцены, бытовые, исторические пьесы. Сценическая судьба пьес А.Н.Островского.

Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX в.

П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая и другие. Театральная деятельность П.Ленского.

Александринский театр. Выдающиеся актеры Александринского театра второй половины XIX в. А.Е. Мартынов, В.В.Самойлов и другие.

Деятельность частных оперных театров С.И.Мамонтова и С.И.Зимины.

Становление оперной режиссуры.

Тема 15. Русский театр конца XIX - начала XX вв.

Творчество А.П.Чехова - новый этап в развитии театрального искусства.

Драматургия А.М.Горького. Символизм в театре.

Великая русская актриса М.Н.Ермолова. Актерское искусство Малого и Александринского театров: А.П.Ленский, А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П.Стрепетова.

К.С.Станиславский - крупнейший театральный деятель нового времени.

К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко - основатели Московского Художественного Обще́доступного театра. Новаторский характер МХТ.

Мировое значение режиссерских принципов МХТ. Актерский ансамбль МХТ - И.М.Москвин, О.Л.Книппер-Чехова, В.И.Качалов и другие. Формирование «системы» К.С.Станиславского. Начало студийного движения МХТ.

В.Э.Мейерхольд - рождение нового театрального искусства.

А.И.Южин во главе Малого театра.

А.И.Таиров - создание Камерного театра.

Театральные поиски Е.Вахтангова, «фантастический реализм».

Творческий путь В.Ф.Комиссаржевской.

Тема 16. Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.

Рождение новой драматургии. Драматургия В.В.Маяковского.

Творческий путь и театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года.

Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

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

Театральная деятельность и спектакли Е.Б.Вахтангова. Спектакль «Принцесса Турандот» Е.Вахтангова. Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов.

Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского.

Основные тенденции русского театра 1930-50-х годов. Трагичность судеб крупнейших художников на примере творчества и жизни М.А.Булгакова, Вс.Э.Мейерхольда, К.С.Станиславского, М.Чехова.

Традиции и новаторство в актерском искусстве. Творчество А.Г.Коонен, А. К.Тарасовой, А.А.Яблочкиной, Б.В.Щукина.

Тема Великой Отечественной войны в драматургии К.Симонова, Л.Леонова.

Традиции и новаторство в актерском искусстве.

Тема 17. Русский театр второй половины XX в.

Перемены общественной атмосферы. Театральная «оттепель» 50-х годов.

Образование и эстетические принципы Театра «Современник».

Театральная деятельность О.Ефремова.

Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького.

Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

Обзор творчества выдающихся режиссеров XX в. Режиссура А.Эфроса,

В. Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А. Васильева, П.Фоменко, Л.Додина и др.

Обзор основных направлений драматургии второй половины XX в. Драматургия В. Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Основные представления о творчестве крупнейших мастеров сцены М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктунского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейндлих, В.Высоцкого, О.Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Музыкальный театр. Театральная деятельность Б.А.Покровского и создание Московского камерного музыкального театра. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон-опера», Московская «Новая опера».

Деятельность В.А.Гергиева в Мариинском театре.

Тема 18. Новейший период в развитии театра в нашей стране как часть мирового театрального процесса

Сложность социальных процессов и сложность театральной жизни в 90-годы.

Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального обмена.

Театральный андеграунд.

Дополнительный год обучения

Более подробное изучение основных театральных направлений и ключевых фигур зарубежного и отечественного театра XX — XXI веков.

1 полугодие

История зарубежного театра. Усиление роли режиссера в театре XX века.

Выдающиеся режиссеры, театральные деятели и создатели театра XX века.

Франция. Театральный авангард первой половины XX века. Диапазон театрального авангарда Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева. Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную пьесу».

«Комеди Франсез» хранитель классических традиций. Обращение к мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами характерная черта французской драматургии 30—40-х годов XX века, творчество Жана Жироду и Жана Ануя.

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов XX века один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии экспрессионизма.

Возникновение («эпического театра». Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из вершин мирового театра XX века. «Эффект отчуждения» способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Аппелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» — знаменитые пьесы-притчи.

Возникновение «эпического театра».

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора. Введение Пискатором , понятия («эпический театр»).

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра XX века.

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.

Театр США. Драматургия Юджина ()А Нила, Артура Миллера, Теннесси Уильямса. («Поэтический реализм», концепция («пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец»)

Режиссерское искусство второй половины XX века — начала XXI века.

Питер Брук — великий английский режиссер, теоретик и практик театра.

Основные постановки, этапы творческой деятельности. Спектакли: «Махабхарата», «Гамлет», «Счастливые» Беккета. Книга П.Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского театра — комедии дель арте. Знаменитый спектакль

Стрелера «Слуга двух господ».

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра индийского театра, пекинской оперы, японского театра метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой («Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина французский театральный режиссер. Создание «театра Солей» (Театр Солнца). Метод коллективной импровизации на основе литературного и документального текстов.

Роберт Уилсон американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.

Кристофер Марталер швейцарский музыкант, режиссер.

Франк Касторф — немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом.

Пина Бауш — расцвет нового жанра театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик»

Тадеши Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии

Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки:

«Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера,

Эймунтаса Някрошюса.

2 полугодие. История русского театра

Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века: С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А. Дикого, Ю.Завадского,

Р. Симонова, Г. Товстоногова. О.Н.Ефремов создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра «Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек
О. Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: <<Вечно живые>> В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.
Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, А. Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир».
Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот» «Мещане». Актеры театра.
Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.
Драматургия второй половины XX в.
Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.
Актерское искусство М.Царева, И.Ильинского, Н. Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И. Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т. Дорониной, О.Борисова, Ю. Толубеева, А. Фрейндлих, В.Высоцкого, О. Даля, А. Миронова, А. Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И. Чуриковой и других.
Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века — начала XXI века.
Многообразие поисков и жанров. Новаторство режиссуры Б.А. Покровского. Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», «Новая опера». Балеты Б. Эйфмана.
Обзор театральной ситуации конца XX века — начала XXI века. Театр в условиях отсутствия цензуры. Театральный андеграунд. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Основные театры, актеры, режиссеры современного театра. Международные Театральные фестивали. Место русского театра в мировом культурном процессе.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы «История театрального искусства» учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

- Понимание ключевых эстетических направлений и стилей, определявших развитие театрального искусства. Глубокое знание этапов эволюции театра (от античности до современности) в контексте мирового художественного процесса, включая взаимосвязь с изобразительным искусством, музыкой и хореографией. Ориентация в истории формирования и развития основных театральных жанров, а также понимание уникальных черт национальных театральных школ и традиций.
- Владение профессиональной театральной терминологией. Свободная ориентация в классическом и современном репертуаре, включая знание ключевых произведений мировой и отечественной драматургии.
- Осведомленность о творческом пути и художественных исканиях выдающихся зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров, знание их биографий и вклада в развитие искусства.
- Способность к анализу произведений театрального искусства с учетом их жанровой специфики и стилистических особенностей. Владение навыками работы с профессиональной литературой и искусствоведческими источниками. Умение эффективно использовать современные информационные технологии для поиска, систематизации и изучения необходимого материала в области театрального искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Виды аттестации по предмету «История театрального искусства»: текущая, промежуточная, итоговая. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме семинаров или контрольных уроков. 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.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и 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. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Требования к экзамену образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Рекомендуемый график проведения промежуточной аттестации.

Дифференцированные зачеты в полугодиях: 10, 14, 15 (по восьмилетнему курсу обучения); в 9 классе - дополнительный зачет в 17 полугодии;

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале.

Оценка («отлично») — правильные ответы на заданные вопросы, знание теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу.

Оценка («хорошо») — грамотные ответы на заданные вопросы с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету.

Оценка («удовлетворительно») — слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой инициативы.

Оценка («неудовлетворительно») — непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде бесед, лекций, семинаров и практических занятий. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Античный театр», («Средневековый театр» и т.д.). На практических занятиях учащиеся приобретают первичные навыки анализа пьес и спектаклей, различных режиссерских интерпретаций художественного произведения, умения ориентироваться в стилях и видах театрального искусства.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания; чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному искусству, знакомство с театральной периодической печатью; посещение театров, театральных выставок, музеев;
- просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников, экранизаций пьес; написание небольших докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и т.п.; на последнем году обучения - подготовку презентаций по отдельным стилям, произведениям театрального искусства, что включает самостоятельный отбор материала, подборку видео и аудиоряда, представление готового материала; организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемой теме.

Для реализации программы «История театрального искусства» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

-библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей; видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов; технические средства обучения:

телевизор, видеоплеер, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в

-Интернет; учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «История театрального искусства», оснащаются пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев. – Москва : Просвещение, 1981. – 336 с.
2. Всеобщая история театра. – Москва : Эксмо, 2012. – 576 с. – (Подарочные издания. Театр).
3. История зарубежного театра : в 4 томах / под общей редакцией Г. Н. Бояджиева. – Москва : Наука, 1955. – Т. 1–4.
4. Крымова, Н. А. Имена : избранное в трех томах : рассказы о людях театра / Н. А. Крымова. – Москва : Трилистник, 2005.
5. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – Москва : АСТ, 2022. – 448 с. (или любое другое издание).
6. Кугель, А. Р. Театральные портреты / А. Р. Кугель. – Ленинград : Искусство, 1967. – 384 с.
7. Марков, П. А. О театре : в 4 томах / П. А. Марков. – Москва : Искусство, 1974.
8. Режиссерский театр : разговоры под занавес века. – Москва : Московский Художественный театр, 2004. – 528 с.
9. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Москва : Вагриус, 2007. – 448 с. (или любое другое издание).
10. Театр : энциклопедия. – Москва : ОЛМА-Пресс, 2002. – 320 с.
11. Шах-Азизова, Т. К. Полвека в театре Чехова. 1960–2010 / Т. К. Шах-Азизова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2004. – 400 с.
12. Эфрос, А. В. Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос. – Москва : Панас, 1993. – 320 с.

Драматические произведения (издания для чтения) ***Зарубежная драматургия***

1. Шекспир, У. Гамлет, принц Датский : трагедия / У. Шекспир ; перевод с английского Б. Л. Пастернака. – Санкт-Петербург : Азбука, 2020. – 256 с.
2. Мольер, Ж.-Б. Тартюф ; Мещанин во дворянстве / Ж.-Б. Мольер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 384 с. (или любое другое издание).

3. Брехт, Б. Мамаша Кураж и ее дети ; Трехгрошовая опера / Б. Брехт. – Москва : Искусство, 1965. – 512 с.

Русская драматургия

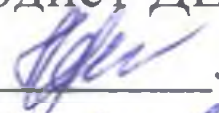
1. Грибоедов, А. С. Горе от ума : комедия / А. С. Грибоедов. – Москва : Наука, 1987. – 480 с. – (Литературные памятники).
2. Гоголь, Н. В. Ревизор / Н. В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 2006. – 256 с.
3. Островский, А. Н. Гроза ; Бесприданница / А. Н. Островский. – Москва : Дрофа, 2007. – 400 с.
4. Чехов, А. П. Вишневый сад : пьесы / А. П. Чехов. – Москва : АСТ, 2021. – 352 с.
5. Горький, М. На дне : пьесы / М. Горький. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 416 с.
6. Вампилов, А. В. Старший сын : пьесы / А. В. Вампилов. – Москва : Эксмо, 2010. – 640 с.

Видеоматериалы (телеверсии спектаклей)

1. Вечно живые [Видеозапись] : телеспектакль / Театр «Современник» ; режиссеры О. Ефремов, Г. Волчек ; в главных ролях О. Ефремов, М. Неелова, О. Даль. – Москва : Гостелерадиофонд, 1970.
2. Горе от ума [Видеозапись] : телеспектакль / Малый театр ; режиссеры В. Иванов, М. Царев ; в главных ролях М. Царев, В. Соломин. – Москва : Гостелерадиофонд, 1977.
3. Двенадцатая ночь [Видеозапись] : телеспектакль / Театр «Современник» ; режиссеры О. Табаков, В. Храмов ; в главных ролях М. Неелова, Ю. Богатырев. – Москва : Гостелерадиофонд, 1978.
4. Месяц в деревне [Видеозапись] : телеспектакль / Театр на Малой Бронной ; режиссер А. Эфрос ; в ролях Л. Броневой, О. Яковлева. – Москва : Гостелерадиофонд, 1983.
5. Мещане [Видеозапись] : телеспектакль / БДТ им. М. Горького ; режиссер Г. Товстоногов. – Москва : Гостелерадиофонд, 1971.
6. Повести Белкина. Выстрел [Видеозапись] : телеспектакль / режиссер П. Фоменко ; в главных ролях Л. Филатов, О. Янковский. – Москва : ТО «Экран», 1981.
7. Ревизор [Видеозапись] : телеспектакль / Театр сатиры ; режиссер В. Плучек ; в главных ролях А. Папанов, В. Васильева, А. Миронов. – Москва : Гостелерадиофонд, 1982.

СОГЛАСОВАНО:

Методист ДШИ №2

 Л.А. Моисеева

« 12 » сентября 2026 г.