

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств п.Остроленский

«ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства «Искусство театра»
срок обучения – 3 года

2013 год

<p>«Рассмотрено» Методическим советом МКОУ ДОД ДШИ п.Остроленский</p> <p><i>20.08.2013</i></p>	<p>«Утверждаю» Директор МКОУ ДОД ДШИ п.Остроленский С.В. Юскина</p> <p><i>20.08.2013</i></p>
<p>(дата рассмотрения)</p>	<p>(дата утверждения)</p>

Разработчики – преподаватель театрального отделения ДШИ
 п.Остроленский Аюбашева Елена Юрьевна на основе
 программы «Беседы о театральном искусстве», автор Н.Н.
 Назалёнова, 1993 год.

Рецензент –

Рецензент –

Пояснительная записка

1. Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - введение учеников в мир истории драматического театра.

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

2. Обучение проходит в форме групповых занятий от 10 человек. Срок освоения программы «История театрального искусства» 3 года (с 6 по 8 класс).

3. Занятия проходят – один час в неделю. 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.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Цель программы – ознакомление детей с историей мирового театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

Задачи программы:

- познакомить учеников с историей русского и зарубежного театра с античности до наших дней;

- формировать у учащихся устойчивый интерес к истории мирового театрального искусства;
- различать театр разных эпох;
- привлечь детей к процессу подготовки урока, поиска материала;
- дать возможность каждому ученику развивать свою мысль, анализировать.

Учебная программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания учебного предмета, требований к подготовке учащихся, форм и методов контроля, системы оценок, методического обеспечения и списка литературы.

Учебно-тематический план.

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Античный театр.	Лекция	3	1	2
3.	Средневековый театр.	Лекция	3	1	2
4	Театр эпохи возрождения * Англия. Шекспир. * Испания. Лопе де Вега. * Италия. Комедия дель арте.	Лекция	3	1	2
			3	1	2
			2	1	1
5	Театр французского классицизма.	Лекция	3	1	2
6	Театр эпохи просвещения * Англия. Франция * Италия. Германия	Лекция	1,5	0,5	1
			1,5	0,5	1
7	Французский театр 19 века.	Лекция	3	1	2
8	Английский театр 19 века.	Лекция	3	1	2
9	Немецкий театр 19 века.	Лекция	3	1	2
10	Итальянский театр 19 века.	Лекция	3	1	2
11	Скандинавский театр 19 века.	Лекция	3	1	2
12	Театральное искусство стран Восточной Европы.	Лекция	2	1	1
13	Театральное искусство Востока.	Лекция	2	1	1
14	Западноевропейский театр 20 века. * Англия. Франция. *Италия. Швейцария. ФРГ. Испания.	Лекция	2	1	1
			2	1	1
15	Зарубежный театр 20 века. Америка.	Лекция	1,5	0,5	1
16	Просмотр спектакля.	Практич. занятие	2	—	2
17	Обсуждение после просмотра.	Практич. занятие	1	—	1
18	Заключительный урок.	Зачет	1	—	1

Итого: 49,5   16,5   33

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Истоки русского театра.	Лекция	4,5	1,5	3
3.	Театр живого актера.	Лекция	4,5	1,5	3
4	Театр 17 века (Придворный, Школьный)	Лекция	4,5	1,5	3
5	Театр 1-ой половины 18 века.	Лекция	5	2	3
6	Театр 2-ой половины 18 века.	Лекция	5	2	3
7	Театр начала 19 века.	Лекция	5	2	3
8	Русская драматургия	Лекция	5	2	3
9	Актеры русского театра.	Лекция	5	2	3
10	Создание МХАТ, Малый театр.	Лекция	6	2	4
11	Просмотр спектакля.	Практич. занятие	2	—	2
12	Обсуждение после просмотра.	Практич. занятие	1	—	1
13	Заключительный урок.	Зачет	1	—	1

Итого: 49,5 16,5 33

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Театр советского периода	Лекция	3,5	1,5	2
3.	Советская драматургия.	Лекция	5	2	3
4	Режиссура советского периода. * театр Мейерхольда * театры Вахтангова и Таирова * работы К.С. Станиславского и Немировича-Данченко	Лекция	5	2	3
			5	2	3
			5	2	3

5	Актеры советских театров.	Лекция	4,5	1,5	3
6	Художники советского театра	Лекция	3	1	2
7	Театр в годы войны	Лекция	3	1	2
8	Театр в послевоенные годы	Лекция	3	1	2
9	Современная советская режиссура.	Лекция	4,5	1,5	3
10	Театры новых форм.	Лекция	3	1	2
11	Просмотр спектакля.	Практич. занятие	2	—	2
12	Обсуждение после просмотра.	Практич. занятие	1	—	1
13	Заключительный урок.	Зачет	1	—	1

Итого: 49,5   16,5   33

Содержание учебного предмета

1 год обучения «История зарубежного театра»

1. Введение. Что такое театр.

Дать понятие о том, что такое театр (это не просто зрелище, увеселение, театр несет серьезные задачи – воспитывать человека нравственно, эстетически, способствовать развитию личности).

2. Античный театр.

История зарождения театра из обрядовых игр, влияние мифологии на театр. Хор, актёры, драматурги (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Театральные здания, атрибутика (маски, котурны и т.д.). Римский театр. Возрождение античного театра.

3. Средневековый театр.

История возникновения средневекового театра. Жанры (литургическая и полулитургическая драма, светская драматургия, миракль, мистерия, фарс). Театральные помещения, костюмы, реквизит.

4. Театр эпохи Возрождения.

- **Англия. Шекспир.** Своеобразие театральных зданий, сцены в Англии. Творчество Шекспира. Три периода в творчестве Шекспира – хроники, комедии, трагедии.
- **Испания. Сервантес. Лопе де Вега.** «Золотой век» испанского театра. Идеалы рыцарской чести. Ранняя испанская драматургия, сценическое искусство. Пьесы Сервантеса, Лопе де Вега, Тирсо де Молино.
- **Италия. Комедия дель арте.** Традиционные маски театра, их характеристика. Историческое значение комедии дель арте.
Драматурги итальянского театра, жанры, театральные здания, сцена.

5. Театр французского классицизма.

Создание классицистской трагедии Корнеля и Расина «Сид», «Федра». Жанр высокой комедии – Мольер «Тартюф», «Мещанин во дворянстве».

Спектакли, актеры, нормативная эстетика классицистского театра.

6. Театр эпохи Просвещения

- Англия. Франция. Театр Англии. Драматурги – Гей, Филдинг, Шеридан.
Актеры – Гарик. Французский театр. Вольтер – первый просветитель Франции. Дидро – создатель мещанской драмы. Бомарше – комедиограф. Актеры – Мишель, Барон, Андриенна Лекуврер, Ипполита Клерон, Лекен.
- Италия, Германия. Итальянский театр. Гольдони – реформатор, создатель комедии нравов. Гоцци – продолжатель комедии дель арте.
- Германский театр. Каролина Нейбер – основательница Лейпцигской актерской школы. Лессинг – драматург и теоретик. Гёте. Актеры немецкого театра.

7. Французский театр 19 века.

Гюго – первый драматург романтик. Дюма, Виньи, Мюссе, Мериме, Скриб, Бальзак. Золя – глава французского натурализма. Актеры: Леметр, Рашель, Коклен, Бернар.

8. Английский театр 19 века.

Байрон, Шелли. Театр Б.Шоу, Голсуорси, О.Уайльд. Актеры: Э.Кин, Г.Иривинг, Терри, Г.Крэг.

9. Немецкий театр 19 века.

Германия – родина романтизма. Л.Тик, Г. фон Глейст, Г.Бюхнер, Гуцков, Гауптман. Актеры: Флек, Девриен, Зейдельман, Кронег. Мейнингенский театр.

10. Итальянский театр 19 века.

Великие трагики: Ристори, Россини, Сальвинии, Элеонора Дузе.

11. Скандинавский театр 19 века.

Драматургия Ибсена, Бьернсона, Стриндберга. Влияние на мировой театр.

После изучения 5-ти тем предлагается проверочная работа в форме «вопрос-ответ».

12. Театральное искусство стран Восточной Европы.

Пути развития театров стран Восточной Европы. Влияние второй мировой войны и послевоенного строительства на общественное и культурное развитие этих стран. Театральные поиски последних лет.

13. Театральное искусство Востока.

Своеобразие развития театрального искусства стран Востока.

Традиционный китайский театр. Театр народов Индии. Японские театры: Но, Кабуки, Бугаку. Влияние Запада на современные поиски театрального искусства Востока.

14. Западноевропейский театр 20 века.

- **Англия. Франция.** Обзор состояния театрального искусства, драматургии 20-ого века. Франция – Жироду, Ануй. Актеры «Комедии Франсез» и театрального авангарда. Англия – Моэм, Присм, Оден, Ишервуд, Элиот. Актеры: Торндайк, Гилгуд, Оливье.
- **Италия. Швейцария. ФРГ. Испания.** Итальянский театр – Пиранделло, э-де Филиппо, Дариофо. Режиссура Стрелера. Актеры: Анна Маньяни, Виторио Гассман. Испания. Лорка – драматург и теоретик. Швейцария – драматургия Фриша и Дюрренматта. Немецкий театр. Кайзер, Брехт.

15. Зарубежный театр 20 века. Америка.

Драматурги Ю.О Нил, Уайлдер. Театры Америки – Бродвей и Оф-оф-Бродвей. Ли Страсберг – последователь учения Станиславского. Уильямс, Э.Олби. Современные поиски американского театра.

16. Просмотр спектакля по пьесе зарубежного драматурга. Желательно подобрать подробно изученную пьесу.

17. Обсуждение после просмотра.

Обсуждение проходит устно, а затем письменный отзыв и рисунок (по желанию учеников). Сделать сравнительный анализ пьесы и спектакля.

Обратить внимание на основную мысль, идею спектакля.

18. Заключительный урок.

Провести зачет по всему разделу «История зарубежного театра». Подвести итоги учебного года.

2 год обучения «История русского театра».

1. Введение.

2. Истоки русского театра.

Элементы театра в древнеславянских играх и обрядах. Скоморошество на Руси, деление их на группы (придворные, оседлые, бродячие). Значение скоморохов в формировании русской театральной культуры.

3. Театр живого актера.

Появление устной народной драмы («Лотка», «Царь Максимилиан»).

Первые актеры, их роль в организации представлений, костюмы, реквизит.

Главная идея народной драмы.

4. Театр 17 века.

Первый профессиональный театр в России. Придворный театр, возникновение, репертуар (библейские сюжеты). Особенности постановок, актеры (дети), техническая оснащенность. Школьный театр, школьная драма – возникновение, тематика представлений, основоположники.

5. Театр первой половины 18 века.

Основание Академии художеств. Развитие театрального искусства, его профессионализма. Национальный публичный театр. Театр хирургической школы. Театр «Охочих комедиантов». Формирование русской национальной драматургии. Шляхтинский корпус, его роль в отечественной культуре и театре.

6. Театр второй половины 18 века.

Важнейшие события в театральной и культурной жизни России.

Ф.Волков, его вклад в развитие театрального искусства.

7. Театр начала 19 века.

Трагедия (Озеров). Комедия (Крылов). Драматургия Грибоедова, комедии Загоскина. Декабристы в борьбе за самобытную русскую драму и комедию.

8. Русская драматургия.

Творчество Пушкина и Лермонтова, Гоголя, Островского, Тургенева, Чехова, Горького, их вклад в русскую культуру.

9. Актеры русского театра.

Творческий путь Е.Семеновской, особенности ее актерского дарования (в драме и трагедии). Щепкин (Фамусов, Подколесин, Барон...). Мочалов, Коротышин, Асенкова (водевили). Федотова, М.Ермолова.

10. Создание МХАТ, Малый театр.

Малый театр – университет передовой общественной мысли России.

Репертуар театра, актеры. Зарождение театра МХАТ, Станиславский и Немирович-Данченко. Репертуар, актеры.

11. Просмотр спектакля по пьесе русского драматурга. Желательно подобрать подробно изученную пьесу.

12. Обсуждение после просмотра.

Обсуждение проходит устно, а затем письменный отзыв и рисунок (по желанию учеников). Сделать сравнительный анализ пьесы и спектакля.

Обратить внимание на основную мысль, идею спектакля.

13. Заключительный урок.

Провести зачет по всему разделу «История русского театра». Подвести итоги учебного года.

3 год обучения «Российский театр 20 века (Советский период)».

1. Введение.

Этот год последний в обучении на театральном отделении, и все, что ребята изучают и готовят, они должны делать осознанно. В этом учебном году для них прибавится еще одна задача – научиться делать доклад (по творчеству актеров и режиссеров). Все материалы будут подвергаться подробному анализу, а докладчик получит ряд вопросов по теме. Так же учащиеся будут продолжать вести словари и делать обзор.

2. Театр советского периода.

События 1917 года. Отношение театров к Октябрю. Превращение театра в орудие коммунистического воспитания народа. Национализация театров и ликвидация частных театров. Первые спектакли новых театров. Агитационные спектакли.

3. Советская драматургия.

Произведения этих драматургов входили в репертуары театров: Маяковский, Булгаков, Леонов, Вишневский, Розов, Арбузов, Петрушевская, Разумовская...

4. Режиссура советского периода.

* своеобразие творческого пути В. Мейерхольда. Репертуар его театра. «Рычи, Китай» Третьякова, «Зори» Верхарна, «клоп», «Баня» Маяковского, «Выстрел» Безыменского и т.д. Мейерхольд – творец и теоретик театра. Биомеханика Мейерхольда. Творческие искания. «Назад, к Станиславскому!» Значение творчества Мейерхольда для истории развития российского театра.

* В. Вахтангов – педагог и режиссер. Мироззрение Вахтангова. Работа в студии МХТ. Создание «Потопа» Бергера, «Принцессы Турандот» Гоцци. Актеры театра Вахтангова. Творческий манифест Таирова.

* Идея Станиславского о театре пантеон. Укрепление МХАТ. Советская драматургия на его сцене (Булгаков, В.Иванов, Афиногенов). Классика на сцене МХАТ – «Горячее сердце» Островского. Режиссерские работы Станиславского и Немировича-Данченко. Система Станиславского.

5. Актеры советских театров.

Творческий путь: Яблочкина, Щукина, Ильинского, Ульянова, Смоктуновского, Е.Васильева, Доронина, Неелова... По творчеству актеров, режиссеров советского и русского театров ученики готовят доклады, каждый по 2 доклада о разных периодах, на выбор учащихся. Время для докладов дается на уроках в течение всего учебного года.

6. Художники советского театра.

Широкий диапазон творчества художников советского театра. Разнообразие индивидуальностей (Вильямс в художественном театре «Пикквийский клуб», «Тартюф»), Дмитриев – постановки в театрах им. Вахтангова, МХАТе, театре им. Пушкина (Ленинград). Работы Рабиновича в театре им. Вахтангова и малом. Рындин (работы в Камерном театре). Дарование и творческая судьба Тышлера. Влияние творчества Тышлера на современные поиски художников театра и кино.

7. Театр в годы войны.

Подъем патриотического движения в стране. Театр в дни войны. Формирование фронтовых бригад. Драматургия Л.Леонова «Нашествие», К.Симонова «Русские люди», А.Корнейчука «Фронт» - постановки этих пьес в театрах страны. Обращение к истории. Классика на сцене театров в годы войны.

8. Театр в послевоенные годы.

Идеологическая борьба в театре и драматургии в послевоенные годы. Теория бесконфликтности (конфликт хорошего с лучшим) – как одно из проявлений культа личности Сталина.

9. Современная советская режиссура.

Творчество О.Ефремова в «Современнике» и МХАТе. Плучек в театре Сатиры; деятельность Товстоногова в БДТ (Ленинград). Мелодика и аромат спектаклей А.Эфроса, его книги о театре, Ю.Любимов и театр на таганке; феномен театра М.Захарова.

10. Театры новых форм.

Студии, малые сцены, театральные новинки, эксперименты, театр одного актера и др.

11. Просмотр спектакля.

Репертуар подбирается из ранее изученного, чтобы ученики были «в материале» и смогли сделать сравнительный анализ, определить актуальность, найти идею. По возможности организовать творческую встречу с участниками спектакля.

12 Обсуждение после просмотра.

13. Заключительный урок.

Как проверка знаний и подведение итогов, проводится по билетам, без особой предварительной подготовки, так как ребята должны свободно владеть всеми вопросами о театре.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «История театрального искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

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

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее учебному плану.

График проведения промежуточной аттестации: зачет в 12, 14 и 15 полугодии. Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

В 12 полугодии проводится зачет, который направлен на выявление теоретических знаний учащихся по предмету и состоит из письменного задания (тестирование) по всему разделу «История зарубежного театра».

В 14 полугодии также проводится зачет, где учащиеся в устной форме отвечают на поставленные им вопросы по всему разделу «История русского театра».

В 15 полугодии проводится контрольный урок, он направлен на то, чтобы выявить степень освоения учащимися учебного предмета, так как к этому времени основной материал по предмету уже пройден. Зачет состоит из практического задания (по билетам), где каждый ученик должен ответить на попавшийся ему вопрос.

На зачетах учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
2. Знание основных этапов развития театрального искусства.
3. Знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим).
4. Знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства.
5. Знание особенностей национальных традиций театрального искусства.
6. Знание театральной терминологии.
7. Знание классического и современного театрального репертуара.
8. Умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Контрольные уроки принимаются двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем, который вел предмет «История театрального искусства».

2. Критерии оценки

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

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

Методическое обеспечение учебного процесса

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

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Главная цель предмета «История театрального искусства» – ознакомить детей с историей мирового театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека, дать первоначальные знания об истории зарубежного и русского театра, дать основные понятия теории театрального искусства.

При самостоятельной работе обучающимся необходимо следовать рекомендациям:

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- изучение энциклопедий об искусстве театра и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных режиссеров и актеров, художников и т.п.
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по творчеству актеров, режиссеров советского и русского театров;
- подготовку презентаций (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Список средств обучения

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;
  - видеомаягнитофон;
  - проектор и киноэкрaн;
  - слайды, диски;
  - компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
  - видеотека;
  - использование сети Интернет;
  - материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.