

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств п. Остроленский

БЕСЕДЫ
О ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Рабочая программа
для театрального отделения

(срок обучения 3 года)

п. Остроленский
2013 г

Рассмотрено
Педагогическим советом
МКОУ ДОД ДШИ п. Остроленский
Протокол № 1
от 20 августа 2013 г.

Разработчик: преподаватель театрального отделения МКОУ ДОД ДШИ п. Остроленский
Елена Юрьевна Аюбашева на основе программы «Беседы о театральном искусстве»
Назаленова Н.Н, 1993 г.

Рецензент -

Пояснительная записка. Предлагаемая программа «беседы о театре» является своеобразным продолжением программы «беседы об искусстве», которая преподается первые три года на театральном отделении в детской школе искусств. Она тесно взаимосвязана с другими предметами, дополняет и расширяет их.

Цель программы:

воспитать в детях способность мыслить, создать благоприятную почву для формирования полноценной творческой личности.

Задачи программы:

- вызвать интерес к предмету, проводя уроки в форме: игры, викторины и т.д.
- привлечь детей к процессу подготовки урока, поиска материала.
- давать возможность каждому ученику развивать свою мысль, анализировать.

Предмет «беседы о театре» начинается у детей с 11-12 лет. Количество учеников в группе в среднем 10 человек. Занятия проходят 1 раз в неделю по часу, за учебный год 33 учебных часа. Всего по курсу – 66 часов.

В этом возрасте ученики вполне могут работать самостоятельно и к концу обучения готовят материал к уроку на уровне с преподавателем. Еще одной особенностью данной программы является то, что учащиеся с первых дней учат выражать свои мысли и чувства при помощи рисунка, отзыва, позже это уже рецензии и отзывы, предоставляя ученикам больше самостоятельности. Предполагается, что они проявят интерес к изучению предмета и будут с легкостью знакомиться с театральным искусством.

Учебно-тематический план.

1 год обучения «История зарубежного театра».

№	Наименование темы	Общее колич. часов	Теоретич. занятия	Практич. занятия
1	Введение.	1	1	-
2	Античный театр.	2	2	-
3	Средневековый театр.	2	2	-
4	Театр эпохи возрождения <ul style="list-style-type: none">• Англия. Шекспир.• Испания. Лопе де Вега.• Италия. Комедия дель арте.	1 1 1	1 1 1	- - -
5	Театр французского классицизма.	2	2	-
6	Театр эпохи просвещения <ul style="list-style-type: none">• Англия. Франция• Италия. Германия	2 2	2 2	- -
7	Французский театр 19 века.	2	2	-

8	Английский театр 19 века.	2	2	-
9	Немецкий театр 19 века.	2	2	-
10	Итальянский театр 19 века.	1	1	-
11	Скандинавский театр 19 века.	1	1	-
12	Театральное искусство стран Восточной Европы.	1	1	-
13	Театральное искусство Востока.	1	1	-
14	Западноевропейский театр 20 века.			
	• Англия. Франция.	1	1	-
	• Италия. Швейцария. ФРГ. Испания.	1	1	-
15	Зарубежный театр 20 века. Америка.	1	1	-
16	Просмотр спектакля.	3	-	3
17	Обсуждение после просмотра.	2	-	2
18	Заключительный урок.	1	-	1

Итого: 33 27 6

2 год обучения «История русского театра».

№	Наименование темы	Общее колич. часов	Теоретич. занятия	Практич. занятия
1	Введение.	1	1	-
2	Истоки русского театра.	2	2	-
3	Театр живого актера.	2	2	-
4	Театр 17 века (Придворный, Школьный).	2	2	-
5	Театр первой половины 18 века.	2	2	-
6	Театр второй половины 18 века.	2	2	-
7	Театр начала 19 века.	2	2	-
8	Русская драматургия.	2	1	1
9	Актеры русского театра.	2	-	2
10	Создание МХАТ, Малый театр.	2	2	-
11	Театр советского периода.	2	2	-
12	Советская драматургия.	1	1	-
13	Режиссура советского периода.	1	-	1
14	Актеры советских театров.	1	-	1
15	Театры новых форм.	1	1	-
16	Просмотр спектакля. Творческая встреча с участниками спектакля.	4	-	4
17	Заключительный урок.	1	1	-
18	Экзамен.	3	-	3

Итого: 33 21 12

Всего по курсу: 66 48 18

Содержание программы.

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.

После 5-ти изученных эпох письменная проверка знаний, каждый отвечает письменно на поставленный ему вопрос.

5. Театр французского классицизма.

- 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.

6. Французский театр 19 века.

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

7. Английский театр 19 века.

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

8. Немецкий театр 19 века.

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

9. Итальянский театр 19 века.

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

10. Скандинавский театр 19 века.

Драматургия Ибсена, Бьернсона, Стриндберга. Влияние на мировой театр. После изучения 5-ти тем предлагается проверочная работа в форме «вопрос-ответ».

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

16. 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.

17. Заключительный урок.

Провести письменную контрольную работу по всему разделу «История зарубежного театра». Подвести итоги учебного года.

2 год обучения «История русского театра».

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. 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.Семеновой, 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. Театр советского периода.

Творчество театров советского периода: театры Мейерхольда, Вахтангова и Толерова, МХАТ и Современник, Малый, театр Сатиры и БДТ на Таганке. Репертуары и актеры.

12. Советская драматургия.

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

13. Режиссура советского периода.

Творчество режиссеров: Акимов, Попов, Заводский, Эфрос, Ефремов, Товстоногов, Любимов...

14. 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.

15. Театры новых форм.

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

16. 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.

17. Заключительный урок.

Подвести черту, убедиться, что все учащиеся разбираются в материале. Подготовка к экзамену.

18. Экзамен.

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 учеников, обучающихся по данной программе

К концу обучения по данной программе класс должен стать сплоченным коллективом, умеющим слушать и уважать мнение друг друга. Каждый ученик должен с легкостью ориентироваться в вопросах о театральном искусстве, а не вспоминать заученный материал. Выпускник должен уметь рассуждать, анализировать.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Столы, стулья.
2. Журналы «Современная драматургия»

3. Журналы «Репертуарный сборник для детских театров»
4. Пьесы зарубежных драматургов
5. Русская классическая драматургия
6. Советская драматургия
7. Материалы с иллюстрациями и фотографиями о творчестве режиссеров, актеров.

Список литературы:

1. Асеев Б.Н. «Русский драматургический театр от его истоков до конца 18 века»- М.: Искусство, 1977.
2. Бояджиев Г.Н. «От Софокла до Брехта»- М.: Просвещение, 1978.
3. Бояджиев Г.Н. «История зарубежного театра»- М.: Просвещение, 1978.
4. Дмитриев Ю.А., Рудницкий К.Л. «История русского советского драматургического театра»- М.: Просвещение, 1984.
5. Морозов «Три века русской сцены»- М.: Просвещение, 1978.