

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ Л. ВОИНОВА»

ПРИНЯТО
Методическим советом
МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова»
Протокол № 4
от «29» августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директором
МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова»
_____ Генералова А. Ф.
Приказ № 61 от «29» августа 2025 г.

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**Программа учебного предмета
ПО.02.УП.03. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Разработчик – Андропова Ольга Евгеньевна

преподаватель театральных дисциплин МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова»

Рецензент – Скворцова Надежда Александровна

заведующая СПО ИНК ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», кандидат исторических наук, преподаватель режиссерских дисциплин

Рецензент – Каштанова Ольга Сергеевна

преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова»

Содержание

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
Срок реализации учебного предмета.....	4
Цель и задачи учебного предмета	5
Обоснование структуры учебного предмета	6
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	7
2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	7
Учебно-тематический план	8
Краткое содержание разделов и тем.....	10
3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.....	13
4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.....	13
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	13
Критерии оценки	14
5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	14
Методические рекомендации педагогическим работникам.....	14
Методические рекомендации по самостоятельной работе учащихся.....	14
6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	17
Основная литература	17
Ресурсы интернет	17

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 программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве театра как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст учащихся

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

Срок освоения программы «Искусство театра» по предмету «История театрального искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным на 8 лет обучения составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов - аудиторная нагрузка, 49,5 часов - самостоятельная работа.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «История театрального искусства » для 5 лет обучения составляет: 198 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 99 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся составляет 99 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или 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). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю (с 3 по 5 класс).

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте;
- воспитание и развитие художественного вкуса;
- воспитание зрительской культуры;

- приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусства театра на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- познакомить учеников с историей театрального искусства.
- формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
- развивать личностные и творческие способности детей.
- развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств театрального искусства.
- способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

Сформировать следующие умения и навыки:

- различать все виды искусств;
- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального искусства;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в культурном театральном пространстве;
- уметь всесторонне оценивать произведения театрального искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения театрального искусства;
- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений театрального искусства;

Дать основные теоретические понятия:

- об исторических предпосылках развития театрального искусства, об эволюции театра в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах произведений театрального искусства и их разновидностях;

Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;

- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

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.).

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 театрального искусства в их взаимопроникновении.

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

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

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 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;
- видеомagnetофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;

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

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения – 8 (9) лет

Классы/количество часов	6 – 8 классы	9 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	148,5	66
Количество часов на аудиторную нагрузку	99	33
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	49,5	33
Консультации	3	1

Срок обучения – 5 (6) лет

Классы/количество часов	3-5 классы	6 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	198	33
Количество часов на аудиторную нагрузку	99	33
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	99	33
Консультации	3	6

Учебно-тематический план

Срок обучения 3 года

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максим. нагрузка	Самост. работа	Аудит. занятия
1	Введение в историю и теорию театра Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Значение театра в общественной и культурной жизни народа.	2	1	1
2	Виды театров. Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры.	2	1	1
3	История западноевропейского театра. Античный театр. Развитие театра в Древней Греции. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции.	3	1	2
4	Происхождение древнегреческой драмы. Феспид – первый афинский трагический поэт.	4	2	2

5	Значение государства в организации театральных представлений. Архитектура Древнегреческого театра. Театр Диониса в Афинах. Характеристика театральных представлений посвящённых богу Дионису.	10	5	5
6	Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культовое значение маски в античном театре.	4	2	2
7	Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культовое значение маски в античном театре.	12	6	6
8	Культура античного общества, ее общая характеристика и принятая историческая периодизация. Римский театр. Истоки римского театра. Римский театр эпохи республики	8	4	4
9	Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция	1	1	1
	Римский театр императорской эпохи. «Наука поэзии» Горация. Трагедии Сенеки.	1	1	1
	Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима. Пантомима как танцевальная сцена без слов на мифологический сюжет.	1	1	1
	Развитие театра в эпоху Средневековья	1	1	1
	Жанры и виды средневекового театра: миракль, моралите, фарс, мистерия.	1	1	1
	Развитие театра в эпоху Возрождения Появление новых жанров и форм театрального искусства.	1	1	1
	Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы – классической оперы.	1	1	1
	Театр французского Классицизма	1	1	1
	Театральная культура эпохи Просвещения	1	1,5	1
10	Консультации	1	1	1
Итого:		48,5	15,5	33

2 год обучения

1	История театрального искусства в России. Русское театральное искусство от истоков до начала XIX века	2	1	1
2	Скоморохи на Руси. Формы театральных действ: народная драма, церковный театр. Кукольная комедия в качестве излюбленного вида народного театра.	2	1	1
3	Театр при дворе Алексея Михайловича.	4	2	2
4	Театр в эпоху Петра I, его дальнейшая театрализация	4	2	2
5	Ф. Волков – первый русский профессиональный актёр. Открытие первого общедоступного оперно– балетного театра	4	2	2
6	Организация театрального дела в начале XIX	4	2	2

	века.			
7	Русское театральное искусство второй половины XIX века	20	10	10
8	Появление новых театров. Антрепризы в русском театре. Реализм на русской сцене	7	2	5
9	Творчество великих русских артистов М. С. Щепкина. М. Н. Ермоловой	2	1	1
	Водевиль на русской сцене	2	1	1
	Два направления в актёрском искусстве; романтизм и психологический реализм	4	2	2
	Легенды русской актёрской школы: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин.	4	2	2
	Деятельность и творческие поиски К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко. Создание Московского художественного театра (1898г.)	4	2	2
	Деятельность и творческие поиски К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко. Создание Московского художественного театра (1898г.)	4	2	2
	«Товарищество новой драмы» В. Э. Мейерхольда в Херсоне.	4	2	2
	Русское театральное искусство XX века	5	2	2
	Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке. Теория и эстетика театрального искусства А. Я. Таирова и его камерный театр.	5	2	2
10	Консультации	51	2	2
Итого:		48,5	15,5	33

3 год обучения

1	Февральская и Октябрьская революции и русский театр. Создание Театрального отдела Наркомпроса. (1918г.).	4	2	2
2	Условный театр В. Мейерхольда. «Маскарад» В. Мейерхольда. Влияние деятельности В. Мейерхольда на развитие мирового театра.	4	2	2
3	МХТ и новое время. Декрет « Об объединении театрального дела».	4	2	2
4	Организация в 1919 году в Петрограде Большого драматического театра (БДТ).	4	2	2
5	Театр и М А. Булгаков. Е. Б. Вахтангов и М, А. Чехов и МХАТ -2.	10	5	5
6	Русский театр в годы Великой Отечественной войны. Великие актёры: Н. Хмелёв, А. Тарасова, А. Коонен. «Отелло» Ю. А. Завадского	4	2	2
7	Развитие театральной культуры после войны. Поэтика Камерного театра Таирова.	14	7	7
8	1956 год – рождение театра «Современник» во главе с О. Ефремовым. «Вечно живые» В.	10	5	5

	Розова – первая постановка			
9	Инновационный театр на Таганке. Ю. Любимов и его постановки. Творческая деятельность А. Эфроса.	2	1	1
	Появление в России театров студий. 1988 г. Создание Всероссийского объединения «Творческие мастерские».	2	1	1
	Экспериментальные театры. «Табакерка» О. П. Табакова	2	1	1
	«Мастерская П. Н. Фоменко.	2	1	1
	Театральные фестивали и конкурсы как мировое культурное явление. «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот»	2	1	1
10	Консультации	1		1
Итого:		48,5	15,5	33

Краткое содержание разделов и тем

Введение в историю и теорию театра

Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Значение театра в общественной и культурной жизни народа. Виды театров. Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры.

История запад-ноевропейского театра

Тема 1. Античный театр. Развитие театра в Древней Греции

Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции.

Происхождение древнегреческой драмы. Феспид – первый афинский трагический поэт.

Творчество великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, комедиографа Аристофана. Значение государства в организации театральных представлений. Архитектура Древнегреческого театра.

Театр Диониса в Афинах. Характеристика театральных представлений посвящённых богу Дионису.

Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культовое значение маски в античном театре.

Театр в эпоху эллинизма. Организация актёрских товариществ. Появление актеров – профессионалов.

Тема 2. Театральная культура Древнего Рима.

Культура античного общества, ее общая характеристика и принятая историческая периодизация. Римский театр. Истоки римского театра. Римский театр эпохи республики. Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция. Римский театр императорской эпохи. «Наука поэзии» Горация. Трагедии Сенеки.

Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима. Пантомима как танцевальная сцена без слов на мифологический сюжет.

Тема 3. Развитие театра в эпоху Средневековья

Общая характеристика культуры эпохи Средневековья: ее периодизация, связь с христианской религией.

Церковная драма. Борьба церкви против античного театра, сельских игрищ, массовых представлений. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия.

Жанры и виды средневекового театра: миракль, моралите, фарс, мистерия.

Тема 4. Развитие театра в эпоху Возрождения

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Возврат к классическим образцам античного искусства. Появление новых жанров и форм театрального искусства. Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы – классической оперы. Кардинальные изменения в организации театральных зрелищ. Обострение конкурентной борьбы за зрителя. Основные типы организации театров. Репертуарный театр и антреприза. Особенности развития итальянского театра Возрождения. Оперный театр. Площадный импровизированный театр масок (комедия дель арте). «Слуга двух господ» К. Гольдони.

Характеристика английского театра эпохи Возрождения. Творчество Шекспира. Особенности развития испанского театра. Творчество Лопе де Вега.

Тема 6. Театр французского Классицизма

Характеристика общественно – политической и культурной жизни Франции XVII века. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. Закон трёх единств. Деятельность Французской театральной академии (учреждена в 1635 г.) Трагедия «Сид» П. Корнеля. Драматургия Ж. Расина. Творчество великого комедиографа Ж. Б. Мольера. Комедии «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Мнимый больной». Организация и создание театра «Комедии Франсез»; Его роль и влияние на развитие театрального искусства в Европе.

Тема 7. Театральная культура эпохи Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения. Основная идеологическая доктрина времени – стремление подчинить эгоистическую буржуазную природу человека гражданским задачам, примирить в личности «буржуа» и «гражданина», просветив ее.

Содержание «парадокса об актере» Дени Дидро, его концепция актерского творчества. Появление новых театральных жанров: («мещанская» драма, «весёлая» комедия, социально – политическая комедия, буржуазная драма).

Особенности развития французского театрального искусства. (Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Бомарше). Реформа итальянского театра.

Комедии нравов К. Гольдони. Театр английского Просвещения. «Школа злословия» Р. Шеридана.

Эстетические принципы немецкого просветительского реализма в творчестве Лессинга, Гёте, Шиллера. «Гамбургская драматургия» Э. Лессинга. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения

Раздел 2. История театрального искусства в России

Тема 1. Русское театральное искусство от истоков до начала XIX века

Формирование русской театральной культуры ее истоки, традиционная связь изначальных форм народного творчества, с культами древних славянских языческих божеств. Единство песни и пляски у восточных славян, придавшее русской народной пляске сюжетную, эмоциональную содержательность, певучую мягкость движений. Народные игры.

Скоморохи на Руси. Формы театральных действ: народная драма, церковный театр. Кукольная комедия в качестве излюбленного вида народного театра. Образ Петрушки, его пластика. Уличные представления на Руси. Указ царя Алексея Михайловича о создании театра (1672г.). «Артаксерово действо» – первая пьеса русского театра. Театральная школа И. Грегори. Школьный театр и его влияние на развитие русского театрального искусства.

Театр при дворе Алексея Михайловича; «Балет об Орфее и Евридике» (1673 г.). Прогрессивность введения западноевропейского театрального искусства в русский быт.

Театр в эпоху Петра I, его дальнейшая театрализация. Открытие первой балетной школы (сентябрь 1737 г.) в Петербурге. Указ Елизаветы Петровны об учреждении русского государственного театра. (1756 г.) Деятельность и творчество А. Сумарокова.

Ф. Волков – первый русский профессиональный актёр. Открытие первого общедоступного оперно– балетного театра (Москва, труппа Джованни Локателли, 1759 г.). Комедия Д. Фонвизина «Недоросль»

Крепостной театр, его устройство. Значение крепостного театра в становлении русского национального театрального искусства.

Организация театрального дела в начале XIX века. Открытие новых театров: Александринский, Мариинский и Михайловский в Петербурге, Большой и Малый в Москве. Открытие частных драматических и оперных театров. Деятельность и творчество А. Суворина.

Тема 2. Русское театральное искусство второй половины XIX века

Общая характеристика и основные тенденции развития театральной культуры России во второй половине XIX века.

Появление новых театров. Антрепризы в русском театре. Реализм на русской сцене.

Постановка в малом театре пьесы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.).

Творчество великих русских артистов М. С. Щепкина. М. Н. Ермоловой. Роль и влияние великого драматурга А. Н. Островского на развитие русского театра.

Водевиль на русской сцене.

Два направления в актёрском искусстве; романтизм и психологический реализм.

Легенды русской актёрской школы: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин. Деятельность и творческие поиски К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко. Создание Московского художественного театра (1898г.)

Первая постановка « Царь Фёдор Иоаннович». А. П. Чехов и МХТ.

«Чайка» на сцене МХТ.

«Система» К. С. Станиславского, как инновационная теория и методика развития театрального искусства.

«Товарищество новой драмы» В. Э. Мейерхольда в Херсоне.

Тема 3. Русское театральное искусство XX века

Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке. Теория и эстетика театрального искусства А. Я. Таирова и его камерный театр. Февральская и Октябрьская революции и русский театр. Создание Театрального отдела Наркомпроса. (1918г.). Условный театр В. Мейерхольда. «Маскарад» В. Мейерхольда. Влияние деятельности В. Мейерхольда на развитие мирового театра. МХТ и новое время. Декрет « Об объединении театрального дела». Организация в 1919 году в Петрограде Большого драматического театра (БДТ). Деятельность А. Блока, М. Андреевой, М. Горького Первый спектакль БДТ – пьеса Шиллера «Дон Карлос» Возвращение русского театра к классической драматургии. Постановление ЦК ВКП(б) о «О перестройке литературно – художественных организаций».(1932 г.). Театр и М. А. Булгаков. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов и МХАТ -2. «Система представлений» Е. Вахтангова. Перевод театров на стационарную работу.(1938 г.) Русский театр в годы Великой Отечественной войны. Великие актёры: Н. Хмелёв, А. Тарасова, А. Коонен. «Отелло» Ю. А. Завадского. Развитие театральной культуры после войны. Поэтика Камерного театра Таирова. 1956 год – рождение театра «Современник» во главе с О. Ефремовым. «Вечно живые» В. Розова – первая постановка «Современника». Инновационный театр на Таганке. Ю. Любимов и его постановки. Творческая деятельность А. Эфроса. Спектакль »Вишнёвый сад» в постановке А. Эфроса. Режиссёрская школа Г. А. Товстоногова. Вклад Г. Товстоногова в развитие театральной культуры. Переименование ВТО в Союз театральных деятелей. (1987 г.). Появление в России театров студий. 1988 г. Создание Всероссийского объединения «Творческие мастерские». Экспериментальные театры. «Табакерка» О. П. Табакова. «Мастерская П. Н. Фоменко. Театр – студия «Человек» под руководством Р. Козака. Театральные фестивали и конкурсы как мировое культурное явление. «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот»

Раздел 3. Общая характеристика театрального искусства на современном этапе.

Тема 1. Новые эстетики и формы театра. Феномен интерпретации: «новая драма» для современного театра. Вырыпаев, Яблонская, Драгунская, братья Пресняковы, братья Дурненковы, Сигарёв, Пряжко.

Режиссёры, без которых не было бы сегодняшнего театра: Товстоногов, Гончаров, Эфрос, Анатолий Васильев, Фоменко и его ученики, Додин, Эренбург, Виктюк.

Новое поколение современных режиссёров: Серебренников, Бутусов, Богомолов, Гацалов, Рыжаков, Вытоптов.

«Прибалтийский акцент» русской сцены: Някрошус, Гинкас, Туминас, Карабаускис

Экспериментальная лаборатория Олега Лоевского как феномен возрождения провинциального театра.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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».

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

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету. Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств;
- знание основных средств выразительности изобразительных искусств;
- знание основных этапов развития видов искусств;
- знание истории возникновения жанров искусств;
- знание отечественных и зарубежных произведений искусства;
- умение анализировать произведения искусства;
- знание профессиональной терминологии;
- знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств;

- знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

–

Критерии оценок

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.

5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

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

Знание истории театрального искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей театральной культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «История театрального искусства» - ввести учеников в мир искусства театра, дать первоначальные знания о театре как явлении искусства, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о театре, его структуре, исторических этапах, дать основные понятия теории театрального искусства.

Понимание произведений театрального искусства - сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языке театра; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно тот или иной спектакль. Всему этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий о театре и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по театру, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных режиссеров, актеров, и т.п.
- просмотр спектаклей;
- посещение театров, музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры театральных зданий;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории театрального искусства (творчество отдельных актеров, режиссеров, драматургов особенности стилевых направлений в театральном искусстве и т.п.);

- подготовку презентаций по отдельным актерам, режиссерам, драматургам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Примерный репертуарный список

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР

Эсхил. Прикованный Прометей. Ориестя.
Софокл. Антигона. Царь Эдип.
Еврипид. Ипполит. Медея.
Аристофан. Лягушки. Лисистрата.
Менандр. Третейский суд.
Плавт. Клад.
Теренций Братья
Сенека. Федра.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион.
Рютбеф. Действо о Теофиле.

ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Полициано. Сказание об Орфее.
Макиавелли. Мандрагора.
Сервантес. Нумансия. Театр чудес.
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене.
Тирсо де Молино. Благочестивая Марта.
Кальдерон. Саламейский алькальд.
Марко К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста.
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард III.
Укрощение строптивой. Двенадцатая ночь. Буря.

ТЕАТР ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА

Корнель. Гораций. Сид.
Расин. Андромаха. Федра.
Мольер Ж.-Б. Смехотворные жеманницы. Тартюф.
Дон Жуан. Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена.

ТЕАТР ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Гольдсмит О. Ночь Ошибок.
Шеридан Р.Б. Школа злословия.
Мариво П. Игра любви и случая.
Лесаж А.Р. Тюркаре.
Вольтер Ф.М. Заира. Магомет.
Дидро Д. Побочный сын. Парадокс об актере.
Бомарше П.О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро.
Гольдони К. Слуга двух господ. Трактирщица. Помещик.

Гоцци К. Турандот. Зеленая птичка.
Альфьери В. Виргиния.
Лессинг Г.Э. Минна фон Барнгельм. Эмилия Галотти.
Гете И.В. Гец фон Берлихингельм. Эгмонт. Фауст.
Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Вильгельм Тель.

ТЕАТР ПЕРИОДА ПОБЕДЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.

Шенье М.Ж. Карл IX
Дюканж В. Тридцать лет, или Жизнь игрока.
Мериме П. Карета святых даров. Жакерия.
Гюго В. Эрнани. Рюи Блаз.
Виньи де А. Чаттертон.
Дюма – отец или Гений и беспутство.
Пиа Ф. Парижский тряпичник.
Бальзак О. Мачеха. Делец. (Меркаде).
Скриб Э. Стакан воды.
Дюма-сын А. Дама с камелиями.
Байрон Д.Г. Каин. Марино Фальеро.
Шелли П.Б. Ченчи.
Тик Л. Кот в сапогах.
Клейст Г. Разбитый кувшин.
Бюхнер Г. Смерть Дантона.
Гуцков К. Уриэль Акоста.

ТЕАТР КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА.

Золя Э. Тереза Ракен . Наследники Ратурдена.
Ростан Э. Сирано де Бержерак.
Роллан Р. 14.июля. Робеспьер.
Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого Антония.
Верхарн Э. Зори.
Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения.
Гауптман Г. Ткачи. Перед заходом солнца.
Уайльд О. Идеальный муж.
Шоу Б. Трущобы. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион.
Голсуорси Д. Серебряная коробка.

ТЕАТР XX ВЕКА (1914-1990-е годы).

Хеменгуэй Э. Пятая колонна.
О Нил Ю. Косматая обезьяна. Любовь под вязами.
Одетс К. Золотой мальчик.
Хеллман Л. Лисички.
Миллер А. Салемский процесс. Смерть коммивояжера.
Пристли Д. Опасный поворот.
О Кейси Ш. Тень стрелка. Алые розы для меня.
Блок Ж.. Тулон.
Паньоль и Нивуа. Прдавцы славы.
Сартр Ж.П. Только правда.
Ануй Ж. Жаворонок.
Вольф Ф. Прфессор Мамлок.
Брехт Б. Мамаша Кураж. Страх и отчаяние в третьей империи.
Фелиппо де Э. Филумена Мартурано.

Ионеско Э. Лысая певица.
Беккет С. Театр I. Театр II.
Кайзер Г. Коралл.
Толлер Э. Живем, Живем.

6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основная литература

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001.- 336с.
2. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999.- 256с.
3. Паушкин М. Средневековый театр. – М.: Просвещение, – 2000. -230с.
4. Гвоздев А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления.– 2003. – 220с.
5. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М.: Просвещение, 2001.-548 с.
6. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.

Дополнительная литература

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
2. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М.: Образование, 2000. – 342 с.
3. Брехт Б. Театр. (Пьесы. Статьи. Высказывания.) в 5 т. – М., 1998. – 458 с.
4. Журнал «Театр» № 1,2,3. – М., 2001.
5. Журнал «Театральная жизнь». №1,2,5. – М., 2005.
6. Журнал: Театр: №5, 6. – М., 2005.
7. Красовская В. Русский балетный театр. – Л. – М., 1989. – 523 с.
8. Кун Н. Легенды и Мифы древней Греции. – М.: Просвещение, 2005. – 387.
9. Львов-Анохин Б. Мастера Большого театра. – М., 1997. – 435 с.
10. Немирович – Данченко В. Рождение театра. – М., 1999. – 273 с.
11. Образцова А. Произошла ли «революция» в английском театре? – Сб.: Современный английский театр. – М.: Просвещение, 2000. – 238 с.
12. Русский балет: Энциклопедия. – М., 2000. – 456 с.
13. Смолина К. Сто великих театров мира. – М.: Вече, 2001. – 365 с.
14. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Л., 2001. – 73 с.
15. Царёв М. Мир театра. – М.: Просвещение, 1987. – 245 с.