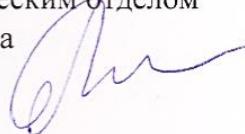

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №4» Советского района г. Казани

Разработана и утверждена
на заседании школьного
методического совета
«25» августа 2020 г.
зав. методическим отделом
Л.К. Рахимова

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
художественной направленности

«Беседы о театральном искусстве»

Возраст обучающихся: 13-18 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Мударисов Рустем Маратович,
преподаватель театральных дисциплин

г. Казань, 2020.

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	3
1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность, направленность, новизна программы.....	3
1.2. Отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных программ.....	4
1.3. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.....	5
1.4. Цель и задачи программы.....	5
1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы.....	6
1.6. Сроки и этапы реализации программы.....	6
1.7. Формы и режим занятий.....	7
1.8. Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки.....	7
2. Учебный план.....	10
2.1.Учебный план первого года обучения.....	10
2.1.1. Содержание учебного плана первого года обучения.....	11
2.2.Учебный план второго года обучения.....	14
2.2.1. Содержание учебного плана второго года обучения.....	15
3. Методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение реализации программы.....	17
3.1.Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и развития обучающихся.....	17
3.2.Дидактические материалы.....	18
3.3.Материально-техническое оснащение.....	18
4. Список литературы.....	19

1. Пояснительная записка

1.1.Актуальность, педагогическая целесообразность, направленность, новизна программы.

Нормативно-правовая база проектирования и реализации программы.

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности разработана в соответствии с:

- ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» - статья 2 пункты 9, 10, 14; статья 10, пункт 7; статья 12, пункты 1, 2, 4; статья 23, пункты 3, 4; статья 28, пункт 2; статья 48 пункт 1; статья 78 пункты 1-5; статья 76;
- Приказом Минобр науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года», образовательной программы и программы развития школы;
- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 №1008);
- «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей МО и Н РФ от 11.12.2006 №06-1844);
- Приказ МОиН РТ № 2529/14 от 6 мая 2014 г. «Об утверждении Модельного стандарта качества муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях».

Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного и интеллектуального развития, удовлетворения его образовательные потребности в сфере досуга и самореализации.

Общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по учебному предмету «Беседы о театральном искусстве», разработана на основе дополнительной предпрофессиональной программе в области «Искусство театра»; в предметной области ПО.02 теория и история искусств по учебному предмету ПО.02.УП.03 «История театрального искусства», составитель – Герасимова С.А., (2019 г.). Программа относиться к обязательной части учебного плана театрального отделения.

Учебный предмет «Беседы о театральном искусстве» знакомит обучающихся с основными историческими вехами развития зарубежного и отечественного театрального искусства и театральной культурой, обеспечивая целостное художественное и эстетическое развитие личности.

Актуальность настоящей программы – решаются задачи эстетического и духовного воспитания детей. «Беседы о театральном искусстве» способствуют раскрытию и развитию аналитического и креативного мышления, познавательного потенциала, дают импульс к самосовершенствованию, самореализации и самостоятельности в решении возникающих задач, работе над собой, и постоянному личностному росту.

Педагогическая целесообразность.

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в соответствии с современными образовательными технологиями, которые отображаются

в принципах, методах и формах обучения; методах контроля управления образовательным процессом; средствах обучения.

Предлагаемые средства обучения в настоящей общеобразовательной общеобразовательной программе дополнительного образования действенны для данной возрастной категории обучающихся, в виду грамотного и узкопрофессионально ориентированного подбора методического материала и постепенного освоения обучающимися основными знаниями, в области истории театрального искусства.

Включив юное поколение в настоящий вид образовательной деятельности, обучающиеся приобретут ценные умения, навыки и знания, которые помогут им наиболее эффективно адаптироваться к социокультурной среде общества. Пройдя полный курс обучения, у обучающегося есть возможность продолжить освоение знаний, умений и навыков в профильном высшем и средне-профессиональном учебном заведении.

Учебный предмет является основным в комплексе предметов театрального искусства, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову и основам актерского мастерства; включает в работу эмоциональный и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные знания, умения и навыки в области теории истории театра; знакомит с сущностью исполнительского творчества ведущих представителей театрального искусства, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала у обучающегося.

На занятиях «Беседы о театральном искусстве», обучающиеся развиваются в себе навыки аналитического мышления, самостоятельной работе, с творчеству в теоретической области.

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеобразовательная программа театрального отделения ДШИ № 4 по учебному предмету «Беседы о театральном искусстве» направлена на:

- Удовлетворение потребности в духовно-нравственном совершенствовании;
- Удовлетворение потребности в профессиональном совершенствовании;
- Удовлетворение потребности в освоении навыков, умений и знаний в области истории театра;
- Адаптацию юного поколения к жизни в социуме;
- Профессиональную ориентацию.

Новизна настоящей программы заключается в более грамотном подборе учебного материала, который способствует большей результативности в детском творчестве. Также, программа направлена на последовательное освоение истории театра методом диалога с обучающимися, с учетом их возрастных особенностей, эмоциональных и интеллектуальных данных при грамотном подходе к каждому из них. Программа учитывает лучшие традиции художественного образования, запросы и потребности детей и их родителей (законных представителей).

1.2. Отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных программ

Данная программа отличается от уже существующих образовательных программ тем, что процесс обучения имеет предпрофессиональную ориентацию, путем освоения основных общеобразовательных знаний в области истории развития театрального искусства. Такая особенность позволит обучающимся освоить основы истории театра в лучших традициях советской высшей школы мастерства актера. Освоив теоретическую основу актерского и режиссерского мастерства в ретроспективе истории, обучающиеся смогут легче адаптироваться к требованиям профессиональной подготовки в профильных ВУЗах и ССУЗах страны.

Реализацию данной программы можно приблизительно разделить на 2 этапа:

- **1 этап.** Освоение основных исторических фактов развития зарубежного театрального искусства от античности до современности через творчество ведущих представителей режиссуры классического театра, драматургии и мастерства актера.
- **2 этап.** Освоение основных исторических фактов развития отечественного театрального искусства от зарождения до современности через творчество ведущих представителей режиссуры классического театра, драматургии и мастерства актера.

1.3. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа

Настоящая программа адресована юному поколению подросткового возраста от 13 до 18 лет, что соответствует учебному плану, согласно которому предмет вводиться на третьем году обучения из 5.

Для подросткового возраста характерны следующие особенности:

- половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, обуславливающее эмоциональную неустойчивость и резкие колебания настроения;
- изменение социальной среды развития: переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости;
- смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-личностное общение со сверстниками;
- открытие и утверждение своего «я», поиск собственного места в системе человеческих взаимоотношений;
- познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство принадлежности к миру сверстников. это помогает подростку найти собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об окружающем его мире;
- появление чувства «взрослости», желание подростка признания своей «взрослости». в этом возрасте подростки стремятся освободится от эмоциональной зависимости от родителей.

Занятия «Беседы о театральном искусстве» способствуют пониманию синтеза теоретических и практических знаний и формируют зрительскую культуру в области театрального искусства.

В группе от 10 до 26 человек, что соответствует требованиям Федерального стандарта.

1.4. Цель и задачи программы

Цель: формирование и развитие духовно-нравственной и эстетической личности в области театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить обучающихся с театром как видом искусства;
- формирование специальных знаний, умений в области театрального искусства; удовлетворение образовательных потребностей;
- способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству;
- способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции;
- сформировать целостное представление о театральном искусстве;
- сформировать навыки творческой деятельности;
- сформировать умения и навыки актера в соответствии с программными требованиями;
- воспитание чувств гражданского и национального достоинства;

- устойчивое проявление личностных качеств адекватных уровню социума и профессиональной культуры общества;
- привить любовь к мировой и отечественной литературе средствами театрального творчества.

Развивающие:

- развитие познавательной конструктивной активности;
- развивать аналитическое мышление;
- развитие рефлексивного, созерцательного мышления, направленного на
- развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
- развитие творческого мышления, образной памяти, фантазии и воображения;
- развить различные анализаторы (зрительные, слуховые);
- активизировать и совершенствовать словарный запас, логический строй, мелодику речи;
- развитие творческой самостоятельности.

Воспитательные:

- формирование нравственного сознания личности;
- воспитание качеств, взглядов, убеждений;
- воспитание художественно-эстетического вкуса;
- воспитание любви и уважения к искусству, понимания его эстетической ценности;
- воспитание стремления к постоянному духовному и интеллектуальному саморазвитию.

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы

Возраст детей, поступающих в первый класс от 13 до 18 лет.

1.6. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» составляет 2 года – 34 часа в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета:

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 2 года

Классы/количество часов	4-5 классы
	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	34
Количество часов на аудиторную нагрузку	34

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 2 года

Класс	Количество часов в неделю
4	1
5	1

1.7.Формы и режим занятий

Обучение проходит в форме групповых занятий (от 10 до 26 человек с 4 по 5кл.).
Занятие проводятся 1 раз в неделю.

1.8.Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки

Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы о театральном искусстве» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Знания:

- знание основных этапов (эпохи, стили, направления) в развитии театра;
- знание искусствоведческих основ, научных методов изучения театрального искусства;
- знание истории драматургии в различных жанрах театрального искусства;
- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- знание истории развития актерского искусства и театральной режиссуры;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знание основных форм постановки спектаклей;
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных представителей театрального искусства (драматургии, мастерства актера и режиссуры);
- знание основных исторических этапов развития зарубежного и отечественного театрального искусства.

Умения:

- умение проводить анализ произведений театрального искусства;
- умение правильно определять культурно-историческую эпоху по произведению искусства;
- умение использовать театроведческой литературы в своей профессиональной деятельности;
- умение осуществлять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций;
- использование информационных технологий для поиска информации, связанной с театроведением.
- художественного произведения
- умение всесторонне оценивать произведения искусства;
- умение свободно мыслить и анализировать.

Навыки:

- навык публичных выступлений;
- навык общения со зрительской аудиторией;
- навык самостоятельности в подготовке и изучении исторического материала.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

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

Цель аттестации: выявление уровня освоения знаний, умений и навыков в соответствии с этапом обучения.

Виды аттестации по предмету «Беседы о театральном искусстве»:

1. текущая
2. промежуточная

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Проводится в форме контрольных уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются:

1. Контрольный урок
2. Зачет

Аттестационные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных четвертей в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы о театральном искусстве».

Зачеты проводятся в конце учебных полугодий и могут быть дифференцированными.

Дифференцированные зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Беседы о театральном искусстве» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса в рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей программы;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 3

Срок обучения 5 лет

Полугодия	Форма аттестации
1, 3	Контрольные уроки
2	Дифференцированный зачет
4	Итоговый дифференцированный зачет

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Беседы о театральном искусстве»:

Таблица 4

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	Обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний в области истории театрального искусства. Знает творчество основных представителей драматургии, режиссуры и мастерства актера. Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, грамотное выполнение домашних заданий, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к современному театральному процессу.
4 (хорошо)	Чёткое понимание театрального искусства в ретроспективе режиссеров и актеров прошлых лет.
3 (удовлетворительно)	Обучающийся систематически пропускал занятия, не выполнял домашнюю работу, ответы на большинство вопросов носят слабый характер. В результате чего слабая теоретическая база в области театрального искусства.

2 (неудовлетворительно)	Систематические пропуски занятий и игнорирование выполнения домашней работы. Отсутствие представлений о театральном искусстве, подготовленного заранее задания, знаний о видах и жанрах театрального искусства, о ярких представителях актерского мастерства, драматургии и режиссуры.
Зачет (без отметки)	Промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

2. Учебный план

2.1. Учебный план первого года обучения

1 класс (по 2-летней программе обучения, 4 класс согласно учебному плану театрального отделения)

Таблица 5

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства и проблемы ее изучения.	1	1	-	Опрос/тест
2.	Античный театр	5	4	1	Опрос/тест/практическое задание
3.	Театр средневековья	4	3	1	Опрос/тест/практическое задание
4.	Театр эпохи возрождения и XVII в.	6	5	1	Опрос/тест/практическое задание
5.	Западно-европейское театральное искусство XVIII века	6	5	1	Опрос/тест/практическое задание
6.	Западно-европейский театр в XIX в.	4	3	1	Опрос/тест/практическое задание
7.	Театр на рубеже XIX-XX вв.	3	2	1	Опрос/тест/практическое задание

8.	Развитие западно-европейского театра в XX веке	3	2	1	Опрос/тест/практическое задание
9.	Современный зарубежный театр и его виды	1	1	-	Опрос/тест/практическое задание
10	Итоговый показ	1	-	1	Опрос/тест/практическое задание
11	Итого	34	26	8	-

2.1.1. Содержание учебного плана первого года обучения

Главным направлением первого года обучения по предмету «Беседы о театральном искусстве» в 4 классе согласно учебному плану театрального отделения является приобщение обучающихся к истории зарубежного театрального искусства, что способствует воспитанию художественного вкуса. Необходимы самостоятельные посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Основная задача первого этапа – увлечь обучающихся театральным искусством, привить зрительский этикет.

Ведущая деятельность данной возрастной группы – беседа.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение обучающимися удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Тема 1. Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства и проблемы ее изучения. Введение. Театр и его роль в обществе. Функции театра. Инструктаж по организации учебного процесса, технике безопасности и взаимоотношений в группе. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие европейские театры вы знаете? Какие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани вы знаете? Какие театры вы посещали? Какие спектакли смотрели? Виды и жанры искусства. Разнообразие видов и форм театрального искусства. Драматургия как литературная основа спектакля. Средства выражения зримого образа спектакля. Искусство фольклора как основа для зарождения театра как вида искусства.

Тема 2. Античный театр.

2.1. Возникновение театра в Древней Греции. Зарождение первых театральных жанров. Драматургия древней Греции.

2.2. Античная трагедия: творчество Эсхила и Софокла.

2.3. Античная трагедия: творчество Еврипида. Античная комедия: творчество Аристофана.

2.4. Театр в Древнем Риме. Творчество Сенека.

2.5. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 3. Театр средневековья.

3.1. Западноевропейская культура и искусство в эпоху средних веков. Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс.

3.2. Теоцентризм в искусстве средних веков.

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

3.4. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 4. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

4.1. Культура и искусство эпохи возрождения. Общий обзор.

4.2. Итальянское возрождение в театральной культуре. Два направления в итальянской театральной культуре: ученого-гуманистический театр и комедия дель арте. Итальянский ученого-гуманистический театр: создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы - в формах комедии, трагедии и пасторали. Возникновение в середине XVI века комедии дель арте. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты комедии дель арте: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

4.3. Испанское возрождение. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес - величайший представитель испанской культуры, писатель и драматург. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилевые особенности комедий «плаща и шпаги».

4.4. Английское возрождение. 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».

4.5. Французское возрождение. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Основные законы классицизма. Классическая трагедия: Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер. Высокая комедия Мольера. Основание в Париже театра «Комеди Франсез».

4.6. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 5. Западноевропейское театральное искусство XVIII века.

5.1. Культура и искусство западной Европы в XVIII веке. Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Англия. Особенности английского просвещения. Английская комедия середины XVIII века. Шерidan.

5.2. Дэвид Гаррик как реформатор английской сцены. Работа над индивидуализацией образа, создание актерского ансамбля, новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. Влияние на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

5.3. Эволюция французской комедии. Бомарше. Новый сценический герой – человек третьего сословия.

5.4. Теория актерского мастерства и драматургии. Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Реформы Лекена в театре «Комеди Франсез». Италия. Влияние идей Просвещения на создание национальной драматургии. Освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве Карло Гоцци.

5.5. Театральные реформы Карло Гольдони. Театральная культура Германии. Начало создания национального театра. Движение «Буря и натиск». Драматургия Лессинга и Фридриха Шиллера. Философия трагедии Иоганн

Вольфганга Гете.

5.6. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 6. Западноевропейский театр в XIX в.

6.1. Франция. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма. Виктор Гюго – глава французского революционного романтизма. Образ романтического героя-одиночки.

6.2. Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления. Актерское искусство Франции конца XVIII века: Тальма, Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель. Возникновение в середине XIX века и развитие жанра лирической оперы. Вершина французского оперного реализма - творчество Жоржа Бизе.

6.3. Романтизм в Англии и его влияние на развитие романтического искусства в мире. Наиболее яркий представитель английского романтизма Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин. Особенности итальянского романтизма. Актеры-романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.

6.4. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 7. Театр на рубеже XIX-XX вв.

7.1. Разнообразие творческих поисков театра на рубеже XIX – XX вв. Франция. Реализм и натурализм в драматургии Эмиля Золя и Ромэна Роллана. Неоромантизм Эдмона Ростана. Зарождение символизма – Морис Метерлинк. Театральные реформы режиссера Андре Антуана. Скандинавские страны. Генрик Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии. Август Стриндберг – выдающийся шведский драматург. Влияние драматургии на развитие европейского театра XX вв.

7.2. Германия, Италия, Англия. Герхарт Гауптман – крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX – начала XX вв. Мейнингенский театр. Тщательная работа над спектаклем, проработка массовых сцен, обращение к классике, внимание к оформлению спектакля. Развитие искусства режиссуры. Режиссеры Отто Брам и Макс Рейнхардт. Развитие Максом Рейнхардтом основ психологического реализма в актерском искусстве, стремление к всестороннему раскрытию индивидуальности актера. Англия. Выдающиеся драматурги данного периода: Бернард Шоу, Оскар Уайльд. Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, теоретик театра. Постановочные открытия Крэга и их значение для развития европейской сценографии XX века. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе – великая итальянская трагическая актриса.

7.3. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 8. Развитие западноевропейского театра в XX веке.

8.1. Разнообразие направлений, форм и стилей. Англия. Основные черты драматургии Бернарда Шоу, Джона Бойтона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера. Деятельность театра «Олд Вик» как хранителя английских классических традиций. Выдающиеся английские актеры – Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли. Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Организация в театре ежегодных шекспировских фестивалей. Разнообразие художественных приемов в постановках театра. Режиссерские эксперименты Питера Брука. Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто, Поля Клоделя, Жана Ануя, Поля Сартра, Эжена Ионеско, Самуэля Беккета. Академический театр «Комеди Франсэз». Парижский оперный театр «Гранд-Опера». Бульварные театры. Движение авангардистских театров. Творчество Антуана Арто, Луи Жуве, Жана Луи Барро, Жана Вилара, Жерара Филипа, Марии Казарес, Марселя Марсо. Создание Авиньонского фестиваля. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта. Италия.

Драматургия Луиджи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо. Творческая деятельность Джорджа Стрелера. Создание миланского театра «Пиколло Театро».

8.2. США. Драматургия Теннеси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.

8.3. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 9. Современный зарубежный театр и его виды. Современная зарубежная драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др. Драматургия Тома Стоппарда. Театральные поиски Ежи Гrotовского, Арианы Mnушкиной. Творчество Роберта Уилсона, Франка Кастрофа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др. Режиссура Тадеши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр Бартабаса «Зингаро».

Самым важным направлением этого года обучения является ознакомление обучающихся с основными видами, жанрами и направлениями театрального искусства в ретроспективе западноевропейской практике. Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Итогом творческой работы группы в 1 классе 2-летнего обучения являются:

1 полугодие – выполнение тестирования.

2 полугодие – Выступление обучающихся с коротким сообщением по заданной теме или групповой этюд в одном из исторических театральных жанров.

2.2. Учебный план второго года обучения

2 класс (по 2-летней программе обучения, 4 класс согласно учебному плану театрального отделения)

Таблица 6

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Русский театр от истоков до начала XVIII в.	3	2	1	Опрос
2.	Русский театр XVIII в.	3	2	1	Опрос/тест/практическое задание
3.	Русский театр первой половины XIX в.	6	5	1	Опрос/тест/практическое задание
4.	Русский театр второй половины XIX в.	3	2	1	Опрос/тест/практическое задание
5.	Русский театр конца XIX – начала XX вв.	4	3	1	Опрос/тест/практическое задание
6.	Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.	7	6	1	Опрос/тест/практическое задание
7.	Русский театр второй половины XX в.	6	5	1	Опрос/тест/практическое задание

					задание
8.	Современные тенденции развития театра в России как часть мирового театрального процесса	1	1	-	Опрос/тест/практическое задание
9.	Итоговый показ	1	-	1	Опрос/тест/практическое задание
10	Итого	34	26	8	-

2.2.1. Содержание учебного плана второго года обучения

На данном этапе обучения самым важным направлением является освоение знаний в области истории развития отечественного театрального искусства.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут).

Тема 1. Русский театр от истоков до начала XVIII в.

1.1. Народные источники русского театра. Древнерусские календарные и семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке. Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

1.2. Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра.

Школьный театр в конце XVII в., деятельность Симеона Погоцкого как основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста. **Тема 1.2. Ощущение пространства**

1.3. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 2. Русский театр XVIII в.

2.1. Зарождение русского профессионального театра. 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.

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

2.3. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 3. Русский театр первой половины XIX в.

3.1. Русский театр в послевоенные годы. Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству. Героическая тема в драматургии В.А. Озерова.

3.2. Русская комедия второй половины XIX века. Комедии И.А. Крылова. Выдающиеся русские актеры А.С. Яковлев и Е.С. Семенова. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории театра.

3.3. Русский водевиль. Специфика жанра. Значение жанра водевиля для актерского искусства. Актеры водевиля. Творчество Н.О. Дюра, В.Н. Асенковой и В.И. Живокини. А.С. Пушкин и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия А.С. Пушкина. «Борис Годунов» - народная русская историческая трагедия. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы. Н.В. Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь – драматург. «Ревизор». «Женитьба». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.

3.4. Романтизм в драматургии. М.Ю. Лермонтов. «Маскарад». И.С. Тургенев.

Глубина психологических переживаний в пьесах «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне». Актер - главная фигура театра XIX в.

3.5. Основные направления в актерском искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С. Мочалова, В.А. Каратыгина, М.С. Щепкина.

3.6. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 4. Русский театр второй половины XIX в.

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

4.2. Драматургия и мастерство актера во второй половине XIX века. Драматургия А.К. Толстого, А.В. Сухово-Кобылина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого. 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.

4.3. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 5. Русский театр конца XIX – начала XX вв.

5.1. Влияние творчества А.П. Чехова в развитии театрального искусства. Драматургия А.М. Горького. Символизм в театре. Драматургия Л. Андреева, А. Блока. 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. Стrepетова.

5.2. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – новый этап развития национального профессионального театра. К.С. Станиславский – крупнейший театральный деятель нового времени. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного Общедоступного 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.

5.3. В.Э. Мейерхольд – рождение нового театрального искусства. Творчество В.Э. Мейерхольда. А.И. Южин во главе Малого театра. А.И. Таиров – создание Камерного театра. Театральные поиски Е. Вахтангова, «фантастический реализм». Творческий путь В.Ф. Комиссаржевской.

5.4. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 6. Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.

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

6.2. – 6.3. Киносеанс. Просмотр видеозаписей спектаклей поставленных на основе произведений В.В. Маяковского, показательные постановки В.Э. Мейерхольда.

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

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

6.6. Основные тенденции русского театра 1930-50-х годов. Трагичность судеб крупнейших художников на примере творчества и жизни М.А. Булгакова, В.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. Режиссерские поиски: спектакли Н.П. Охлопкова. А.Д. Попова, А.М. Лобанова. Традиции и новаторство в актерском искусстве.

6.7. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 7. Русский театр второй половины XX в.

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

7.2. Г.А. Товстоногов и БДТ им. М. Горького. Ю. Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

7.3. 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.

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

7.5. Основные представления о творчестве крупнейших мастеров сцены. 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.

7.6. Семинар. Практическое задание. Самостоятельные выступления обучающихся с сообщениями на заданную тему с последующим обсуждением группой.

Тема 8. Современные тенденции развития театра в России 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.

1 полугодие: тестирование, публичные выступления с короткими сообщениями на заданную тему.

2 полугодие: итоговая аттестация в формате вопросника или тестирования по завершению всего курса предмета.

3. Методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение реализации программы

3.1. Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и развития обучающихся

Принципы обучения:

- Объективности;
- Связи теории с практикой;
- Последовательности, систематичности;
- Доступности обучающего материала в соответствии со степенью затруднений, неизбежно возникающих в процессе обучения;
- Наглядности;
- Закрепление усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом практической творческой деятельности.

Методы обучения:

- Словесный
- Практический

- Наглядный
- Эвристический
- Проблемный
- Репродуктивный

Формы обучения:

- Групповая (с индивидуальным подходом)

3.2. Дидактические материалы

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Беседы о театральном искусстве» основана на теоретических наработках лучших российских театральных школ.

Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психоэмоционального развития. Преподаватель должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмысливанию нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмысливанию нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся:

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий.

3.3. Материально-техническое оснащение:

- кабинет, соответствующий СГН;
- аудио система, компьютер или ноутбук, оснащенный звуковыми колонками, проектор;
- использование сети Интернет;
- школьная библиотека.

4. Список литературы

Список рекомендуемой учебно-методической литературы:

1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. Изд- во Просвещение М., 1981
2. Г.Н. Бояджиева. История зарубежного театра. Под общ. ред. проф. Г.Н. Бояджиева. Т. I-IV. М., Наука, 1955
3. А.Н. Анастасьев. История советского драматического театра: В 6 т./ Редколлегия: А.Н. Анастасьев и др. М., 1966-1971.
4. Г.А. Хайченко. История советского театроведения: 1917-1942 / Ред. Г.А. Хайченко. М., 1981.
5. История театроведения народов СССР: Очерки. 1917-1941 / Отв. ред. Г.А. Хайченко. М., 1985.
6. История эстетической мысли. Т.1-5. – М., 1985-1990.
7. Кагарлицкий И.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской театральной критики (1870-1930-ые гг.). М., 1971.
8. С. Исаев. Как всегда, об авангарде / Сост. С. Исаев. М., 1992.
9. Калмановский Е.С. Вопросы театральной терминологии. Л., 1984.
10. Клюев В.Г. Театроведение двух Германий // Современное искусствоведение за рубежом. Очерки / Отв. ред.Б.Виппер, Т.Н.Ливанова. М., 1964.
11. Купцова О.Н. Из истории становления советской театральной критики. Саратов, 1984.
12. Мокульский С.С. Изучение специфики театра/Наука о театре. Л., 1975.
13. Мокульский С.С. Итоги и задачи изучения западноевропейского театра//Мокульский С.С. О театре. М., 1963.
14. А.Я. Альтшуллера. Очерки истории русской театральной критики / Под ред. А.Я. Альтшуллера. Кн.1-3. Л., 1975-1979.
15. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
16. Петровская И. Источниковедение. История русского дореволюционного драматического театра. Л., 1971.
17. Реконструкция старинного спектакля. М., 1991.
18. Соколинский А.Ю. Проблема методики анализа и описания драматического спектакля в театральной критической рецензии (70-80-ые гг.). Автореф. дис.к.искусств. М., 1986.
19. А.Я. Альтшуллер. Театральная критика 1917-1927 годов. Проблемы развития: Сборник научных трудов / Отв.ред. А.Я. Альтшуллер. Л., 1987.
20. Б.Н. Любимов. Театральная критика: история и теория: Сборник научных трудов / Отв.ред. Б.Н. Любимов. М., 1989.

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актёрское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа:

- http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
 9. Средневековый театр. – Режим доступа: Режим доступа:
 http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06
 10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
 11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
 12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
 13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
 14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
 15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
 16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
 17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>

Список рекомендуемой литературы для обучающихся:

1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1981
2. «Всеобщая история театра». М., Эксмо, 2012
3. История зарубежного театра. Под общ. ред. проф. Г.Н. Бояджиева. Т. I-IV. М., Наука, 1955
4. Крымова Н.А. «Имена». Избранное в трех томах. Рассказы о людях театра. М., Трилистник, 2005
5. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции» (любое издание)
6. Кугель А.Р. «Театральные портреты». Л., Искусство, 1967
7. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., Искусство, 1974
8. Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. М., 2004
9. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
10. Театр: Энциклопедия. – М., 2002
11. Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960-2010. М., Прогресс-Традиция, 2004
12. Эфрос А.В. «Репетиция - любовь моя». М.: Фонд «Рус. театр»; Изд-во «Панас», 1993
13. История зарубежного театра: Учебник. – СПб: Искусство-СПб, 2005. – 575. (в учебнике имеется библиографический список по всем разделам дисциплины)
14. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М.: РГГУ, 2001. – 436 с.
15. История зарубежного театра: В 4-х т. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – М.: Просвещение, 1981–1987.
16. История западноевропейского театра: Учебное пособие: В 8-ми т. М.: Искусство, 1956-1988.
- История русского театра. От его истоков до конца XX века: Учебник. – 3- е изд., испр. – М.: ГИТИС, 2011. – 704 с. (в учебнике имеется библиографический список по всем разделам дисциплины).
17. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: Хрестоматия. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2012. — 662с.
- Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: Учебник – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Искусство, 1977. – 576с.
18. Русский драматический театр: Учебник. – М.: Просвещение, 1976. – 382с.
19. История русского советского драматического театра: В 2-х кн. – М.: Просвещение, 1984-1987